

Nicolae Constantinescu

LECTURA TEXTULUI FOLCLORIC

FOLCLORUL — CUM POATE FI ÎNȚELES

1.0. Este un adevăr pe care istoria cercetării literare l-a reținut ca atare faptul că majoritatea covârșitoare a studiilor din acest domeniu s-au ocupat – la un moment dat – mai mult și mai insistent de ceea ce este exterior operei literare decât de aceasta în sine. Datele despre epoca literară, despre biografia autorului, despre etapele creației, despre sursele operei – fără nici o îndoială necesare și utile ca moment preliminar al interpretării faptului literar – au devenit nu o dată preponderente, studiile literare rămânând adesea la nivelul consemnării lor minuțioase. Dincolo de constatarea că „încercările de a analiza operele au fost modeste în comparație cu uriașele eforturi depuse pentru studierea cadrului lor” (Wellek-Warren); dincolo de refuzul declarat al unui asemenea demers - „las la o parte, deci, din capul locului studiile asupra biografiei, ca nefiind literare” (Todorov) – se observă în ultimele decenii o schimbare a atitudinii față de această stare de lucruri. „În vremea din urmă – constatau cu îndreptățire mai de mult autorii Teoriei literaturii – s-a produs o reacție salutară, în sensul recunoașterii faptului că studiul literaturii trebuie să se concentreze în primul rând asupra operelor literare înseși”.¹

În momentul „centrării” atenției asupra poemului, asupra produsului literar, s-a pus cu și mai mare acuitate problema definirii obiectului cercetării și a descrierii modului său de existență. Este întrebarea pe care critica și teoria literară și-au formulat-o de nenumărate ori, răspunsul căutându-se în continuare. O carte despre critică – zice Northrop Frye – „nu ar putea să înceapă prin a răspunde clar la problema fundamentală: Ce este literatura?”. Oricât de șocantă ar fi această afirmație, argumentele o susțin, în spiritul declarat polemic al autorului: „Nu dispunem de criterii reale pentru a deosebi o structură verbală literară de una non-literară și nu avem nici cea mai vagă idee cum să tratăm aria semiobscură de cărți socotite opere literare numai fiindcă au fost pur și simplu incluse într-un curs universitar despre «cărțile fundamentale»”.²

În ciuda dificultăților evidente și inerente pe care definirea operei literare și a literaturii le întâmpină datorită faptului că aceeași realitate se înfățișează diferit în funcție de optica, poziția, unghiul din care este privită, sau poate tocmai de aceea, definiții s-au dat și se vor mai da.

Subscriind la ideea că „noțiunile fundamentale și de circulație curentă tind spre indefinisabil” (Iosifescu) nu ne vom abține să cităm totuși o definiție, fie și

pentru valoarea ei operațională. „Opera literară va fi considerată ca un întreg sistem de semne, sau ca o structură alcătuită din semne, care slujește unui scop estetic precis”.³

Luându-se în considerare „materialul” special care servește la „construcția” operei literare efortul a fost îndreptat spre stabilirea diferențelor dintre limbajul comun, obișnuit, cotidian și limbajul artistic, între utilizarea limbii ca mijloc de comunicare – și numai atât – și folosirea limbii ca mijloc de comunicare artistică, între „literar și non-literar”.⁴

Nu este cazul, aici, să lămurim această chestiune, deși până la un punct, textul folcloric are același statut și se comportă la fel cu textul de literatură cultă, vrem să spunem că și unul și altul sunt opere literare, „poeme”, și ridică probleme teoretice similare. Definirea literarului, în general, a operei literare culte este binevenită pentru studiul de folclor, fiindcă, dincolo de similitudini, între cele două moduri de existență a poemului sunt și deosebiri încât, în tentativa următoare, de definire a celei din urmă, cea dintâi poate să servească drept plan de referință.

Asemenea literaturii culte, poezia folclorică uzează de materialul lingvistic pe care îl ordonează în structuri proprii, specifice, realizând o comunicare de un tip deosebit, cu efecte artistice.

Așa cum cercetătorului literaturii culte nu-i este indiferent, și nici nu poate să-i fie, obiectul propriei sale investigații, de la a cărei definire și cunoaștere exactă trebuie să pornească în procesul complex al interpretării, analizei, descoperirii sensurilor, înserierii, clasificării, comparării, etc., cercetările de folclor literar, oricare ar fi ținta lor, dar cu atât mai mult cele care doresc să ajungă la descifrarea semnificațiilor poeziei populare, trebuie să pornească de la definirea acesteia, de la consemnarea elementelor specifice, de la evidențierea modului ei propriu de existență. Operații necesare și obligatorii într-un domeniu în care diletantismul, repudiat de știință, s-a făcut simțit mai mult decât oriunde. Dar chiar atunci când studiul a fost serios, intențiile onorabile, demersurile teoretice notabile s-a întâmplat ca textul folcloric să apară mai mult ca un pretext sau ca un inventar de argumente pentru demonstrații de mitologie, psihologie, istorie etc. Întoarcerea la text, pe care o propun cercetările din vremea din urmă nu este o operație simplă și, în orice caz, nu se rezolvă la modul declarativ.

1.1. Aceleași, până la un punct, problemele textului folcloric nu se pot confunda cu cele ale textului cult datorită apartenenței lor la două serii culturale distincte. Raportul vizibil dintre cele două tipuri de cultură – populară și cărturărească – este unul de diferențiere; încă romanticii surprindeau, ca o opoziție relevantă, naturalețea, spontaneitatea poeziei folclorice față de artificialitatea celei culte. Separarea s-a marcat și în domeniul artelor unde „descoperirea plasticii populare a urmat abia o sută de ani după cea a poeziei dintr-un îndemn analog, de a

readuce la o nouă viață o plastică înămolită în forme tradiționale sau ca o reacțiune împotriva impresionismului excesiv, plastica populară aparținând tipului expresionist al artei”.⁵

Ca atitudine, la începuturi, accentul a căzut pe elogiarea formelor culturii populare, pe sublinierea calităților acesteia, a originalității și chiar a superiorității lor față de cele culte. Se afirmă nu numai primatul în timp, al culturii populare față de cultura cărturărească, dar și o anumită determinare, dependență a celei de a doua față de prima. „Dar o cultură majoră – sublinia Blaga – mai are nevoie și de o temelie, iar această temelie *sine qua non* e matca stilistică a unei culturi populare”. Filozoful distinge cu finețe raporturile dintre cele două tipuri de cultură, resorturile intime care le unifică și le diferențiază în același timp. „Cultura majoră nu repetă cultura minoră, ci o sublimează; nu o mărește în chip mecanic și virtuos, ci o monumentalizează potrivit unor vii forme, accente, atitudini și orizonturi lăuntrice”.⁶

Plină de interes, perspectiva semiotică asupra culturii ne apropie mai mult de problema textului, conceput în sens foarte larg, dar cu posibilități de îngustare, de limitare pentru ceea ce noi vom considera a fi textul folcloric.

Pornind de la o definiție foarte cuprinzătoare a culturii văzută ca „suma întregii informații neereditare, împreună cu mijloacele de organizare și păstrare a acesteia”⁷, insistând asupra rostului esențial al organizării informației, al caracterului de sistem al faptelor de cultură („cultura este un sistem de semne, organizat într-un mod determinat. Tocmai elementul organizare, care ne apare sub forma unei sume de reguli și restricții aplicate sistemului, joacă rolul de indiciu definitoriu al culturii”), opunând-o în egală măsură naturii și non-culturii, L. M. Lotman ajunge la încheierea că sistemul culturii poate fi considerat „în calitate de *limbaj* (subl. aut.) în semnificația semiotică generală a termenului”⁸. Pe baza prezenței sau absenței unuia dintre cele două criterii clasificatoare – existență și valoare – semioticianul sovietic distinge patru tipuri de cultură. Primul tip, în care codul culturii reprezintă doar o „organizare semantică”⁹ prezintă mare interes pentru cercetarea noastră, întrucât, deși definit prin analiza textelor din Evul Mediu timpuriu rusesc, acest tip acoperă formele de cultură folclorică, orală. Cultura medievală, „tipul semantic” („simbolic”) se bazează pe un cod cultural care nu ridică problema sintaxei semnelor întrucât „felurilele semne nu sunt. Decât tot atâtea înfățișări diferite – sinonime (sau antonime) – ale uneia și aceleiași semnificații” (subl. aut.).¹⁰

Așadar o mulțime de semne față de care diferitele semnificații reprezintă doar variații ale uneia și aceleiași semnificații, într-un proces de aprofundare a acesteia, de atingere a adevărului.

În acest context, însuși actul lecturii, al cititului capătă o dimensiune particulară, accentul căzând nu pe „acumularea cantitativă de texte citite, ci (pe)

aprofundarea unuia singur, (pe) retrăirea lui repetată încă și încă odată”.¹¹

Abordând problema raportului dintre conținut și expresie în limitele codului culturii de tip feudal – (folcloric, după noi) – Lotman notează că „expresia este întotdeauna materială, conținutul este ideal. Cum însă ansamblul de semne nu se construiește sintagmatic, ci ierarhic, ceea ce constituie un conținut la un anumit nivel poate juca rol de expresie – avându-și propriul ei conținut – la alt nivel mai înalt”.¹²

În condițiile în care semnul „se construiește după principiul iconic”, iar raporturile dintre expresie și conținut sunt „preexistente”, rolul artistului, al creatorului nu este, practic, acela de creator, ci de intermediar. Mărcile culturii populare subliniate mai înainte se confirmă și la analiza semiotică a fenomenului. Statutul apartine al semnului și poziția artistului față de acesta exclude „originalitatea”: „...posibilitatea de a se crea texte noi și totodată adevărate este principial exclusă. Textul nou este întotdeauna unul vechi descoperit acum”. Aceasta ar nega rolul creator, contribuția personală a creatorului și purtătorului de bunuri culturale. Or, se subliniază, rolul lui nu este pasiv: artistul este un om care demonstrează prin dinamismul său moral dreptul de a juca rolul de intermediar, de „revelator”, cu ajutorul căruia „tâlcurile veșnice și prestabilite trebuie să se înfățișeze lumii”.¹³

Importantă pentru discuția referitoare la actul lecturii textului este observația după care, semnificația fiind construită ierarhic în cadrul semnului, „unul și același semn poate fi citit în mod diferit la diferite niveluri. Una și aceeași expresie capătă un conținut diferit la niveluri diferite ale sistemului. Din care pricină, mișcarea către adevăr nu este o trecere de la un semn la altul, ci o adâncire (subl. aut.) în semn”.¹⁴

1.2. Parte integrantă a tipului de cultură „puternic semiotizată”, folclorul răspunde legităților modului de existență a acesteia, are aceleași trăsături distinctive, aceleași caracteristici cu ea. Folclorului îi sunt proprii tradiționalitatea față de înnoirea specifică altor tipuri de artă, oralitatea față de scris, variabilitatea față de unicitate, caracterul colectiv față de caracterul individual al culturii neorale, al literaturii și artei culte etc.

Pentru literatura populară, ca segment constitutiv al ansamblului numit folclor, opoziția oral-scris are cea mai mare însemnătate. Distincția principală dintre cele două tipuri de literatură – populară și cultă – stă în modul lor propriu de existență, generat de împrejurarea că cea dintâi este creată, circulă și este receptată prin viu grai, de la interpret la interpret, iar cea de a doua este fixată încă din momentul creației în scris, circulă prin mijlocirea cărți, a textului tipărit, relația creatorului cu cititorii fiind mediată, mijlocită de litera scrisă.

Relevantă mai ales pentru distingerea literaturii populare de cea cultă,

opoziția oral-scris apare mai puțin operantă în cazul altor tipuri de manifestări folclorice – muzică, dans etc. – care, sub aspectul modului de adresare, de prezentare, de ipostaziere, nu se deosebesc esențial de perechile lor culte. Muzica, fie ea populară sau cultă, este destinată interpretării și ascultării, citirea partituri nefiind în nici un fel declanșatoare de emoții artistice. La fel dansul, a cărui vizionare este absolut necesară, ca unic mod de receptare, indiferent dacă este vorba de o sârbă sau horă, de un balet clasic sau modern.

În ciuda unor situații cum ar fi transmiterea sau conservarea prin scris a producțiilor literare (caietele de cântece ale lăutarilor, caietele de amintiri, versurile, scrisorile versificate, colecțiile etc.) sau interpretarea orală a unor piese aparținând literaturii culte (romanele pe versurile poezilor noștri, povestirea basmelor „de autor” etc.) esența opoziției nu se modifică, oralitatea ca mod de transmitere directă, nemediată, a mesajului atrăgând după sine o serie de consecințe, caracterizante pentru întreg ansamblul manifestărilor folclorice.

Înțelegerea caracterului anonim, colectiv și sincretic al faptelor de folclor se leagă tocmai de oralitatea acestora.

Este firesc ca în acest îndelung proces de transmitere de la individ la individ, din generație în generație, prin viu grai, numele creatorilor diferitelor bunuri folclorice să se fi uitat, să se fi pierdut. Anonimatul firesc al creațiilor populare este favorizat de transmiterea lor orală, chiar dacă în vremea din urmă unii deținători de folclor acuză un sentiment de paternitate mai accentuat. Dar, în situația unor creatori al căror orgoliu se concretizează în semnături orale așezate la finele creației, realitatea demonstrează că paternitatea arogată este anulată imediat ce cântecul trece în gura altui și altui interpret. Chiar în cazul unei categorii folclorice ca scrisorile în versuri, care implică semnătura finală, numele „expeditorului”, trebuie să distingem că aceasta privește mai ales aspectul epistolă și mai puțin aspectul poem. Semnătura nominalizează scrisoarea, eventual elemente de variație poetică originală, textul poetic ca idee, concepție, elaborare fundamentală, nu ca variantă, rămâne de obicei indiferent la semnătură, anonim.

„Răvașul versificat și «versul» semnat nu reprezintă așadar o zonă de suprimare, arată R. Niculescu, ci, cel mult, de relativă limitare a anonimatului folcloric.”¹⁵

Ar trebui poate subliniat că, în condițiile culegerii științifice a folclorului, se acordă atenția cuvenită consemnării numelui informatorului, deținătorului de bunuri folclorice, consfințindu-se prin aceasta nu paternitatea operei în cauză, ci mai degrabă apartenența ei, în mod cert proveniența variantei respective.

Nimeni nu mai acceptă astăzi imaginea fetelor torcând în șezătoare și a bătrânilor așezați la gura sobei, creând împreună, simultan, prin contribuție de grup, o doină sau un basm. Caracterul colectiv al faptelor de folclor apare și el ca o consecință a oralității acestora. Explicația lui trebuie să aibă în vedere nu actul

creației, act prin excelență individual în toate tipurile de artă, ci procesul circulației, transmiterii și preluării bunurilor folclorice. În contribuția succesivă a mai multor creatori, în adăugirile sau omisiunile operate de fiecare dintre aceștia pe scara timpului sau în extensia teritorială a motivului se găsește explicația caracterului colectiv al produselor culturii orale, alături de condiția apartenenței individului creator la o anumită colectivitate, în spiritul căreia va crea, și de acceptarea de către această colectivitate a produsului respectiv. Un aspect important rezultat din crearea și interpretarea orală a faptelor de folclor îl constituie sincretismul, colaborarea mai multor limbaje artistice la realizarea bunului respectiv. În alianța textului cu melodia, cele două moduri de artă și-au găsit un suport reciproc și insul folcloric nici nu le poate delimita în actul interpretării, simțindu-le și tratându-le, așa cum sunt, ca pe un tot organic. Nu este vorba doar de o anumită stare, rezultată din îmbinarea textului cu melodia, aceasta din urmă „îndemnând și încălzind pe zicător”, cuprins treptat de o sublimă „căldură creatoare”, ci mai mult, chiar de o condiționare reciprocă a celor două laturi – poetică și muzicală – în sensul că partea de cântec întovărășește partea de poezie, o reclamă în minte – „căci altfel omul nu e în stare a da nimic” – cum observa pe bună dreptate N. Iorga.

Cercetările de teren demonstrează cât de indisolubilă este legătura textului cu melodia în conștiința inșilor folclorici care practic nu pot să separe textul literar de componenta sa muzicală. Cerându-i-se, în cadrul unui experiment, unui cântăreț de balade să recite textul uneia dintre piesele din repertoriul său activ, el spune: „nu merge, dom’le, băsmă până n-oi avea o țăr de melodie la el. Să-l încercăm, să vedem dac-o ieși; n-o ieși, la o casă mare, un geam spart, rămâne așa”.¹⁶

Dacă în mintea cântăreților populari cele două realități se află într-o asemenea simbioză încât devin și sunt inseparabile este evident că nici cercetătorul nu poate face abstracție de fenomen. De altfel cel mai reputat autor în domeniu – C. Brăiloiu – arată în studiul său fundamental. Versul popular românesc cântat, că „examine separat nici poezia, nici muzica nu dezvăluie nimic esențial”.

Deși „legăturile care unesc textele poetice și melodiile sunt deosebit de slabe, celor două secțiuni metrice le corespund două scheme ritmice (care le determină sau care le prevăd) încât structurile asortate sunt practic intersanjabile”¹⁷ la nivelul versului se constată subordonarea acestuia rîndului melodic respectiv. Altfel zis același text poetic poate fi, virtual, interpretat pe mai multe melodii, după cum pe o singură melodie se pot interpreta nenumărate texte. O bătrână informatoare din satul Sârbi, Maramureș deținea trei tipuri de melodii pe care cânta, diferențiat, textele de jale și urât, de dragoste și satirice, în repertoriul său poetic intrînd circa 30 de piese. Pe de altă parte, așa cum arătam, analiza raportului dintre rîndul ritmic (vers) și rîndul melodic atestă că „orînduirea metrică a versului nu are altă funcție decît de a prefigura orînduirea ritmică a rîndului

melodic la care se va adapta¹⁸. Constatarea, sprijinită pe exemple, lămurește raportul dintre accentele vorbirii și accentele metrice subliniind nonobligativitatea lor pe întreg versul, dar obligativitatea în ultimul picior, locul și funcția pauzei în vers, explică proveniența și funcția silabei de completare la versurile catalectice de 5 și 7 silabe „care constă în adăugarea unei atone de sprijin având ca scop să refacă seria scurtată”¹⁹, un rost similar avându-l prin scurtare, apocopa, ca și alte mijloace de care se servește versificația populară în condițiile în care melodia impune metrului legea sa.²⁰

Se recunoaște, prin opoziție, existența unui alt sistem de versificație populară în care componenta muzicală nu intervine, textul comportându-se altfel, precum plugușoarele, orațiile de nuntă, descântecurile, proverbele și ghicitorile versificate etc., sugerându-se în același timp posibile inter-influențări.

Raportul text-melodie este urmărit apoi la nivelul construcției. Deși poezia populară nu împarte textul în strofe, iar „succesiunea versurilor nu cunoaște nici o constrângere care să vizeze vreo orânduire simetrică oarecare”, C. Brăiloiu nu se contrazice când demonstrează, cu o mulțime de exemple și bizuindu-se pe analiza raportului dintre strofa melodică și text, că există multe „combinații simetrice care merită din plin numele de strofe, sau mai bine-zis – arhitectura muzicală nesinchisindu-se de ele în nici un fel – pseudo-strofe – pe care poporul le pune în valoare prin mijlocirea paralelelor – variații pur verbale, comparații, enumerații, antiteze”, o condiție a existenței acestora fiind suprapunerea la „simetria formei” a „simetriei stilistice”.²¹

Interpretarea textului folcloric trebuie să țină seama de toate aceste elemente care conferă faptelor de literatură orală un statut aparte. Raportat la literatura „de autor”, la arta cultă, folclorul apare ca „o formă particulară (specifică) a creației”, așa cum demonstrează cu argumente convingătoare P. Bogatârev și R. Jakobson, în celebrul lor studiu din 1929. Se vede că deceniul al treilea al secolului nostru a fost extrem de fertil pentru cercetarea teoretică a principalelor aspecte și probleme ale creației artistice, suficient fiind, poate, să amintim aici contribuțiile „formaliștilor ruși” la studiul literaturii și folclorului, precum – spre exemplu – **Morfologia basmului** (1928) de V. I. Propp sau **Teoria literaturii. Poetica** (1927) de B. Tomașevski.

Spiritul cercetării „formaliste” a fost clar exprimat de unul dintre teoreticienii acestei școli, E. Eihenbaum, care nota la un moment dat: „Principiul care a stat la baza elaborării metodei formale a fost acela al specificării și concretizării științei literare. Toate eforturile au fost îndreptate spre lichidarea situației de până atunci când, după expresia lui A. Veselovski, literatura constituia un «resnullius». [...] La căpătâiul activității lor formalisti au pus și pun afirmația că obiectul științei literaturii ca atare trebuie să-l constituie cercetarea particularităților specifice ale materialului literar, care îl deosebesc de oricare altul,

cu toate că acest material, prin trăsăturile sale secundare, ar putea justifica utilizarea sa ca material auxiliar pentru alte științe”²². La baza acestei concepții stă o afirmație mai veche a lui Roman Jakobson după care „obiectul științei literaturii nu este literatura, ci literalitatea, adică ceea ce face dintr-o anumită operă, o operă literară”.

Studiul **Folclorul ca formă specifică a creației**²³ de P. G. Bogatârev și R. O. Jakobson pune exact în acești termeni problema; el urmărește tocmai definirea cât mai riguroasă a faptelor de folclor, „specificarea” lor, distingerea de alte tipuri de manifestări artistice și în primul rând de literatura cultă. Paralela cu limba, similitudinile dintre faptele de limbă și faptele de folclor constituie premisa și concluziile întregului studiu. Distincției lingvistice saussour-iene între *langue* și *parole* i se găsesc corespondențe în planul creației poetice orale. Astfel, privitor la raportul dintre tradiție și inovație, se insistă asupra rolului „socializării”, modificările personale devenind fapte de limbă „numai atunci când colectivitatea purtătoare a *langue* le-a sancționat și le-a primit ca valide pentru toți” și, prin analogie, „viața unei teme folclorice începe în momentul în care este primită de comunitatea dată și există din momentul în care această comunitate și-a făcut-o proprie”.²⁴

Condiție a supraviețuirii operei folclorice, acceptarea, ei de către colectivitate nu funcționează cu aceleași consecințe în planul literaturii culte, care este oarecum indiferentă față de reacțiile publicului, ale cititorilor. Dacă un roman „poate să fie desfigurat de către lector”, poate să fie contrazis, în compoziția sa, după percepțiile școlii literare a timpului, fără ca aceasta să afecteze „existența lui potențială”, un fapt folcloric neacceptat de colectivitate cade în desuetudine, moare, dat fiind că „folclorul conservă numai acele forme care sunt funcționale pentru o comunitate dată”.²⁵

De altfel situațiile de respingere a unor forme folclorice de către colectivitate sunt relativ rare, atâta timp cât funcționează „cenzura preventivă” a acesteia. Dacă, din nou, pentru opera cultă data nașterii este socotită a fi momentul când autorul a pus-o pe hârtie, pentru opera folclorică actul de naștere este semnat nu în momentul când aceasta „se obiectivizează pentru prima dată”, ci în momentul „în care a fost primită (acceptată) de colectivitate”.²⁶

Fără a se nega rolul individului în realizarea unui bun folcloric, posibilitatea ca acesta să conțină în sine elemente generate de personalitatea creatorului, o anume expresie individuală, se insistă asupra obligativității sancțiunii sale de către colectivitate: „un rit fără sancțiunea colectivității nu poate exista”.

Tocmai în socializarea faptelor de folclor rezidă esența lor particulară. Raportul *langue* – *parole* din lingvistică își găsește o similitudine în modul de existență virtual al folclorului, ca fapt artistic, și obiectivările lui în nesfârșitul număr de variante datorate contribuțiilor succesive ale nenumăraților interpreți.

„Opera folclorică este extra-personală, ca și *langue* și trăiește o viață pur potențială, nu este, în cele din urmă, decât un complex al cunoscutelor norme și impulsuri, canava tradițiilor actuale pe care interpreții (cititorii) o însușesc cu aportul lor particular, cum fac creatorii de parole față de *langue*. În măsura în care aceste inovații individuale ale limbii (sau ale folclorului) răspund exigențelor comunității și anticipează evoluția regulată a lui *langue* (sau a folclorului) ele se vor socializa și vor deveni fapte de *langue* (sau elemente ale operei folclorice)”.²⁷

Față de această situație, opera literară cultă se așează ferm pe poziția lui parole, prin caracterul ei eminent individual, prin faptul că nu este „predeterminată” de cenzura tradiției, de ale cărei exigențe ține seama numai în parte. Din unghiul relației dintre operă și consumator apropierea pe care P. Bogatârev și R. Jakobson o găsesc în domeniul economiei ni se pare foarte sugestivă. Literatura cultă se aseamănă cu așa-numita „producție de consum (de serie)”, în timp ce folclorul ține de așa-zisa „producție de comandă”²⁸ într-atât de puternice sunt imperativele consumatorului – colectivitate a folclorică –, exigențele lui impuse creatorului popular. Tocmai în această funcție coercitivă a tradiției, în asumarea ei de către insul creator, poate fi găsit un răspuns mai exact la cunoscuta teorie a „reproducerii”, a „bunurilor culturale decăzute” (*gesunkenes Kulturgut*). Chiar dacă faptele aduse în discuție de inițiatorii și susținătorii acestei teorii (J. Meier, H. Naumann) vor fi fost într-un tot adevărate, interpretarea lor suferă atâta timp cât cercetarea genetică scapă din vedere sistemul specific în care faptele de cultură cărturăresc sunt integrate. Accentul cade aici pe „funcția împrumutului”, „pe alegerea și transformarea materiei adoptate”, între „producere” și „reproducere” (cf. afirmației „poporul nu produce, reproduce”) – arată P. Bogatârev și R. Jakobson – nu poate fi trasă o barieră de netrecut, cea de pe urmă neputând fi pusă în inferioritate. „Reproducerea nu înseamnă acceptare pasivă. Transpunerea unei opere aparținând «artei monumentale» în cea considerată «primitivă» este pentru aceasta din urmă un act de creație [...]. Din punct de vedere funcțional, singurul care permite a înțelege faptele artistice, o aceeași operă de artă, înainte și după adoptarea ei de folclor, sunt două fapte substanțial diferite”.²⁹

Funcționalitatea faptelor de folclor le dă acestora o notă particulară și a ține seama de rostul bunurilor de cultură populară în ansamblul manifestărilor vieții este o condiție a înțelegerii lor exacte.

Chiar aceleași elemente ale operei, care ar părea că au aceeași funcție și semnificație în cele două tipuri de literatură „dovedesc că se comportă și funcționează diferit într-una și în cealaltă. Dacă privim, de exemplu, versul, versificația, aparent conduse de aceleași legi și având aceleași rosturi în poezia populară ca și în cea cultă, se poate constata că în cea dintâi „schema ritmică” are, mai mult decât „versul” din poezia cultă, o funcție creatoare. Aceeași situație și pentru alte elemente „formalizate” ale folclorului, cum sunt modelele structurale

ale diferitelor categorii, formulele steoretipe, locurile comune, clișeele călătoare, structurile metaforice și metaforele consacrate, formulele inițiale și finale, laitmotivele și refrenurile etc.

Formalizarea atinge toate nivelurile operei, de la cel al structurii compoziționale până la cel al cuvântului, anumite epitete „împământenite” apărând și în contexte cu care vin, semantic, în contradicție, precum „Foaie verde lemn uscat” sau „dalbe cătușe” în Corbea.

Se vede deci, că sfera formalizării este foarte cuprinzătoare, cum notează Mihai Pop, și că „justificarea ei (numai) prin caracterul mnemotehnic incontestabil nu este suficientă. Ne găsim de fapt în fața unui sistem de elemente corelate, a unui cod ce stă la baza comunicării literare orale”.³⁰

Cunoașterea acestui cod de către interpretul-transmițător și de către colectivitatea-receptoare este o condiție a realizării în bune condițiuni a comunicării, este o condiție a decodificării exacte a mesajului și în același timp o premisă a recreării lui, a reactualizării acestuia de către alți și alți interpreți, virtuali creatori, „în folclor versul, strofa și alte forme compoziționale mai complicate încă formează, pe de o parte, un puternic sprijin pentru tradiție și pe de altă parte (factor strâns legat de primul) un mijloc eficace pentru tehnica «improvizației»”.³¹

Aflat în posesia codului, văzut ca sumă de „proprietăți care rămân invariante în două sau mai multe mituri”, codificarea situându-se atât la nivelul „gramaticii cât și al lexicului”³², insul folcloric are posibilitatea utilizării acestuia în raport cu nevoile comunicării artistice, codul prezentându-se sub forma unei abstracții generale, gata oricând să se concretizeze prin actualizare.

Variantele astfel rezultate, realizări autonome, individuale, obiectivări ale unui model virtual, preexistent în conștiința interpretului (și a colectivității) pot să reprezinte, dincolo de marca proprie pe care insul creator și-o pune asupra lor, mentalitatea unei epoci, unui moment istoric, o anumită evoluție în timp sau, pe de altă parte, particularitățile unei anumite zone, regiuni, localități.

Modelele, ca invariante, ca elemente stabile, constituite într-un sistem coerent, se situează pe planul gramaticii, în timp ce variantele, „ca realizări concrete ale acestora în diferitele interpretări, pe planul stilisticii”.³³

Relația model-variantă trimite cu necesitate către raportul fonem-sunet din fonologie, unde cel dintâi are calitățile modelului (abstract, virtual), iar al doilea răspunde trăsăturilor variantei (concretă, actualizată, individuală). Modelul apare astfel ca un dat preexistent, ca un construct mental niciodată explicat de cei care îl posedă, dar actualizat de fiecare dată, în procesul creației folclorice, într-o nouă variantă. Modelul înlocuiește conceptele de *arhetip* sau *ur-form*, cu care se aseamănă, totuși, prin aceea că fiecare reprezintă un postulat, o virtualitate, o ipoteză, și nu o realitate palpabilă. Deosebirea stă mai de grabă în poziția cercetătorilor față de aceste concepte, căci în timp ce preexistența modelului și

virtualitatea lui sunt acceptate ca atare, arhetipul sau *ur-form* au fost socotite de unii cercetători ca aflându-se la capătul unui efort investigativ, ca nucleu esențializat rezultat dintr-o complicată operație de reducere a unui număr n de variante luate în considerație. Astfel se afirmă că „variantele de bază, prototipul sau arhetipul sunt, în perspectiva exegetului, reconstrucții abstracte bazate pe un număr suficient de variante”.³⁴ Ar trebui, poate, făcută mai întâi distincția între „variantă de bază”, pe de o parte, și „prototip” și „arhetip”, pe de altă parte; ultimele două sunt niște abstracțiuni, niște concepte virtuale („un arhetip ca atare nu există în realitatea folclorică”), cu care nu se poate, deci, opera; primul („variantele de bază”) este o realitate concretă, un termen operațional, selectat de cercetător, după criterii riguroase (în principiu) dintr-un număr de variante date. Cu toată subiectivitatea implicată într-un astfel de act de selecție, „variantele de bază” („cea mai reprezentativă”, „cea mai completă”, „cea mai realizată” etc.) constituie, totuși, un concept de lucru cu valoare obiectivă.

Aceleași date ale problemei transpar și din încercarea de a defini variantele în raport cu motivul, înțeles a fi „un sistem de valori contractuale, bazat pe relații obligatorii între termeni pertinenti, cu valoare instituționalizată [...]; o entitate abstractă, cu calitate de normă, nelegată de individ, constituind un ansamblu de tipuri esențiale, care se manifestă prin intermediul variantei”. În cazul acesta motivul apare ca un element al codului care ține, prin natura lui, de „lexicul” cultural, mai mult decât de „gramatică”. „Abstracțiunea” ce i se atribuie nu atinge gradul modelelor structurale, deși celelalte trăsături rămân valabile și pot să constituie un termen de referință pentru variantă, văzută ca „materializare individuală a motivului, implicând un act de selecție și de actualizare bazat pe un proces complex psihologic”.³⁵

Desigur, cuvântul motiv apare aici ca un termen-cheie, ca un concept „focal”, așa cum a fost văzut, de altfel, de majoritatea folcloriștilor. Pentru Stith Thompson „un motiv este elementul cel mai mic al unei povești având forța să persiste în tradiție”, iar D. Caracostea sublinia că „înțelegem prin motiv toți acei factori care duc acțiunea mai departe; cum arată și etimologia cuvântului, motivul este un factor dinamic”.³⁶ Într-adevăr, *motiv* vine din lat. *motus* = „mișcare”, derivat la rândul său din lat. *moveo*, -ere, *movi*, *motum* = „a mișca, a agita” fiind considerat, cum am văzut, factorul dinamizator al acțiunii. De observat, în acest sens, că motivul a fost privit mai mult ca parte constitutivă a speciilor narative, când el poate și trebuie să fie raportat și la lirică, în egală măsură.

Variantele pot fi astfel definite și prin raportarea la motiv, relația dintre acestea fiind pusă de A. Dundes în termenii *motifem* și *alomotif*: „încercarea eroului prin diferite probe (ordeals) este, e.g., un motifem; sarcinile puse eroului pot să varieze de la înregistrare la înregistrare. Fiecare dintre aceste variații este numită un alomotif”.³⁷

Se poate constata că definirea variantelor are în vedere contribuția fiecărui individ creator la obiectivarea, la actualizarea modelului dat. El selectează din arsenalul de mijloace specifice categoriei respective pe acelea care corespund mai exact intențiilor sale, talentului său, capacității lui creatoare. Evident această selecție nu este arbitrară, pentru că bunul astfel creat este supus probei de foc a acceptării lui de către colectivitate. Fiecare variantă datorată unui ins folcloric poate să aibă nota ei specifică, dar nu stridentă.

Acceptând, deci, că în folclor orice interpretare înseamnă în același timp creație, se înțelege că vor exista atâtea variante câte actualizări ale modelului se produc, teoretic numărul lor fiind infinit. Tot teoretic se acceptă că nu există două variante identice, chiar dacă ele provin de la același informator, între cele două sau mai multe interpretări ale aceluiași cântec, să zicem, existând diferențe mai mari sau mai mici.

Dacă din punctul de vedere al diferențelor minime care despart două sau mai multe variante există un consens, din punctul de vedere al diferențelor maxime acceptate pentru a conchide dacă ne aflăm în fața unor variante ori a unor piese distincte lucrurile sunt mai complicate. Nu e vorba numai de lirică, unde contaminarea, aglutinarea, transformarea motivelor ridică dificultăți aproape insurmontabile, ci și de categorii ale epicii, ca balada sau basmul, mai ales.

Câți și care dintre constituenții unui mesaj epic trebuie să se repete, să coincidă, și în ce măsură, pentru ca două sau mai multe piese luate în discuție să fie considerate variante sau nu?

Se citează uneori drept variante texte care nu au nimic sau aproape nimic comun unul cu celălalt. Să fie oare suficientă, pentru acceptarea ca variantă a unei piese, simpla coincidență a numelui personajului sau, chiar mai mult de atât, a unui singur element constitutiv?

Chiar în cazul basmului realitatea demonstrează că se poate vorbi de variante numai în situația culegerii aceluiași basm de la același informator. Altminteri, dată fiind posibilitatea cuplării motivelor, nu vom întâlni decât în rare cazuri basme conținând aceleași motive și la fel ordonate, demne de a fi socotite variante.

În acest sens Gh. Vrabie propune un termen nou, acela de non-variantă sub care ar trebui înțelese pe de o parte acele piese care „reproduc întocmai motivul, fie că este prea cunoscut în regiune, fie că a fost învățat după vreo colecție”; apoi formele care „nu exprimă nici teamă, nici idee, fiind doar simplu fragment sau pastişă”; în sfârșit „o structură la un motiv dat, concepută într-o formă prea personală, deci individuală, de asemenea este privită ca non-variantă”.

Rezultă că ceea ce caracterizează variantele folclorice sunt „stabilitatea și continuitatea” la nivelul tripticului „temă-motiv-idee”: „în totalitatea lor mai fiecare variantă trebuie să aducă o latură sau un aspect nou temei, ideii, o altă orânduire materialului verbal, în sfârșit o variere din care să rezulte activitatea

artistică și de viață din partea colportorului-autor”.³⁸ Chestiunea nu este, cum se vede, lămurită; rămâne ca în cercetare fiecare realizare poetică (muzicală) să fie raportată la unul din criteriile enunțate mai sus pentru a i se valida statutul. Apare cu pregnanță, în această tentativă, necesitatea cataloagelor tematice, motivice, tipologice ale categoriilor folclorului românesc.

1.3. Așa cum s-a arătat nu o dată, cele mai multe dintre faptele de literatură populară nu au o existență independentă, ci sunt incluse în complexe culturale mai largi, sunt integrate acestora și își dezvăluie semnificațiile prin raportarea la acestea. Statutul faptelor de literatură populară nu este, pe ansamblul folclorului literar, același, unele fiind mai intim legate de anumite manifestări ritual-ceremoniale, celelalte manifestând o relativă independență față de astfel de ocazii. Ovid Densusianu observa, în cursul său din 1909, această dicotomie arătând că „în folclorul tradițional trebuie să distingem două categorii de producțiuni: 1) cele care stau în strânsă legătură cu viața practică (credințe, obiceiuri, superstiții) și 2) cele care ar putea fi numite de ordine ideală, pentru că se raportează la sfera superioară de gândire și simțire a omului simplu, la partea poetică a vieții lui (basme, tradiții, legende, poezii)”.³⁹ Cât privește întrebarea despre viabilitatea, perenitatea folclorului se aprecia că producțiile aparținând primei grupe sunt mai expuse pieirii „pentru că ele, fiind o rămășiță a condițiilor primitive de trai, nu vor mai avea cu vremea substratul pe care se întemeiază”. Din punctul acesta de vedere relaționarea faptelor de cultură populară cu cele ținând de cultura primitivă este obligatorie pentru buna înțelegere a faptelor de literatură orală.

Ceea ce apropie faptele de cultură populară de cele ținând de cultura primitivă este funcția lor utilitară, practică. În arta populară, „funcțiunile utilitare și sociale domină în multe cazuri pe cele estetice”.⁴⁰ Cu atât mai mult în cultura primitivă unde fiecare fapt urmărește o finalitate practică, obținerea unui beneficiu legat de existența lor de zi cu zi, de dobândirea hranei sau de apărarea împotriva forțelor ostile, necunoscute. Unele forme ale culturii primitive ca, de exemplu, picturile rupestre pot fi interpretate și ca un mijloc de exersare de către membrii comunității a unor forme eficiente de vânătoare (animalele figurate sunt insistent lovite în zonele vulnerabile ale corpului), ca o modalitate de „inițiere” a tinerilor în tehnica vânătoarei, dar și ca un mijloc de obținere a succesului la vânătoare în virtutea logicii magice, care domină gândirea primitivă. „Dacă primitivul desenează și modelează, dacă improvizează poetic și cântă, împrejurarea se explică deopotrivă prin virtutea magică pe care el o atribuie imaginii sau cuvântului de a lucra asupra ființelor sau evenimentelor pe care le reprezintă sau le denumește”.⁴¹

În cercetarea faptelor de cultură populară, a textelor folclorice în cazul nostru, trebuie să se țină seama de această realitate și de raportul de continuitate

care există neîndoiește între cele două forme de cultură. Identificarea elementelor de gândire primitivă în cultura populară este destul de dificilă datorită permanenței schimbărilor, modificărilor, transformărilor a gândirii umane în decursul timpului, adaptării ei la noile realități, etc. Cum culegerea folclorului a început în Europa, în mod sistematic, abia în secolul al XIX-lea este lesne de înțeles că identificarea straturilor mai vechi prezente în faptele de cultură populară devine o operație de adevărată arheologie spirituală.

Oricum, îndreptându-ne atenția exclusiv asupra producțiilor literare integrate unor complexe ceremoniale putem constata că acestea rețin și conservă, uneori în chip neașteptat, o mentalitate proprie omului aflat pe o treaptă îndepărtată a istoriei sale, o concepție arhaică despre lume, despre relațiile sale cu semenii, cu natura etc.

Chiar dacă această realitate conceptuală nu ne parvine sub forma unui sistem mitologic coerent, cum se poate constata la popoarele sau populațiile primitive, ea există convertită în rituri și în poezia ce le însoțește.

Problema raporturilor dintre mit („orice povestire anonimă care vorbește despre originile și destinele lucrurilor”; „o povestire cu zei sau ființe divine în a căror realitate poporul crede” etc.) și rit („acte sau acțiuni având drept scop să influențeze natura și s-o supună”; un act sau o succesiune de acte executate în virtutea logicii magice și urmărind o anumită eficiență în planul realității etc.), dintre mit și poezie, pe de o parte, și a relațiilor dintre rit și textul poetic, pe de altă parte a stat de multă vreme în atenția cercetătorilor, iar punctele de vedere exprimate sunt destul de contradictorii. Pentru P. Saintyves un mit nu reprezintă altceva decât exegeza sau comentariul unui ritual, opinie prezentă și la alți cercetători, poate ceva mai nuanțat. „Mitul, ritualul și organizarea socială sunt inextricabil legate și nu pot fi studiate separat; organizarea socială este la origine cea care permite ritualul și acesta reprezintă mitul”⁴² sau în același sens „în perspectivă istorică mitul apare după ritual și legat de acesta; el este partea vorbită a ritualului; este povestea pe care o reeditează ritualul”⁴³.

Față de aceste puncte de vedere care simplifică și unilateralizează raportul în discuție, Cl. Lévi-Strauss adoptă o poziție mai dialectică, nuanțând conceptele: „Mitul și ritualul nu se dublează întotdeauna; dimpotrivă, se poate afirma că ele se completează în domenii care oferă deja un caracter complementar. Valoarea semnificativă a ritualului pare cantonată în instrumente și în gesturi: este un paralimbaj (paralangage). În timp ce mitul se manifestă ca un metalimbaj (metalangage): el face uz din plin de discurs, dar situând opozițiile semnificative care îi sunt proprii la un nivel de complexitate mai înalt decât acela cerut de limbă, pe când aceasta funcționează cu finalitate profană”⁴⁴.

Așadar ritualul transmite un mesaj recurgând la alt cod decât cel lingvistic (acte, gesturi, instrumente), în timp ce mitul, deși izează de la codul limbii nu se

confundă cu un mesaj obișnuit, cotidian.

Venită din partea unui etnolog cu o vastă experiență de teren, având contacte directe cu populații la care miturile și ritualurile sunt încă vii, în stare pură, observația ne apare ca foarte întemeiată.

Lucrurile se complică, însă, când încercăm să identificăm aceste raporturi în folclorul nostru sau al altor popoare europene, care nu au avut sau nu au conservat o mitologie proprie, ca sistem încheiat. Iar atunci când suntem în fața unei mitologii foarte coerente, precum cea greco-latină, indiană, egipteană etc. Trebuie să se țină seama că acestea nu au ajuns la noi direct de la creatorii populari, ci prin intermediul unor opere literare datorate unor creatori culți precum Homer, Sofocle, Virgiliu, Ovidiu, etc. „Vom recunoaște acestor mituri un autentic caracter popular, dar nu trebuie să uităm că ele nu ne-au parvenit într-o formă pură și că nu putem pune semnul egalității între ele și materialele folclorice culese din gura poporului. [...] Ele reflectă incontestabil reprezentările populare, dar nu constituie în sine întotdeauna asemenea reprezentări în sensul strict al cuvântului”.⁴⁵

Cercetătorii mai vechi nu au întreprins întotdeauna o asemenea disociere și au căzut nu o dată în eroarea de a căuta identificări și supraviețuiri ale unor instituții, reprezentări și personaje din mitologia clasică greco-latină în folclorul românesc. Or, efortul ar trebui îndreptat nu spre identificări, ci spre descoperirea, în ceea ce oferă realitatea folclorică, dincolo de moșteniri și de influențe, a fondului mitologic propriu fiecărui popor, fond mitologic adăpostit în credințele, legendele, practicile conservate încă și în poezia care derivă din cele dintâi și le însoțește pe ultimele.

Pentru atingerea acestui deziderat trebuie mai întâi notată distincția dintre faptul folcloric ca mesaj, ca text într-un sens foarte larg, și actul folcloric ca performare, ca realizare practică a sa de către un sau niște emițători (performeri), destinat unui (sau unor) auditori (destinatari), performarea având ca pereche receptarea, înțelegerea faptului folcloric este condiționată de cunoașterea împrejurării producerii sale, de realizarea actului folcloric, în care intră elemente ale mentalității, ale gândirii insului și grupului respectiv, mitologia, credințele, practicile magice din care decurg anumite interdicții, prescripții, reguli întărite, consacrate prin actele rituale.

Realizate la nivelul expresiei, prin mijlocirea limbii, („Mitul ține de ordinea limbajului, face parte integrantă din el; cu toate acestea, limbajul, așa cum este el folosit în mit, prezintă proprietăți specifice. Aceste proprietăți nu pot fi căutate decât deasupra nivelului obișnuit de exprimare lingvistică; altfel spus ele sunt de o natură mai complexă decât acelea care se întâlnesc într-o exprimare lingvistică de un tip oarecare”⁴⁶) miturile dezvăluie modul de gândire al spiritului uman, ele „ne învață multe asupra societăților din care provin, ne ajută să înțelegem resorturile

intime ale funcționării lor, luminează rațiunea de a fi a credințelor, a obiceiurilor și a instituțiilor a căror combinare ar fi de neînțeles la prima vedere”.⁴⁷

Rezultă de aici stricta funcționalitate a miturilor, etiologicul implicat în fiecare dintre ele și în ansamblul mitologiilor. Prin mituri omul primitiv căuta să răspundă marilor probleme ale existenței și să își explice lui însuși și semenilor săi lucruri ce păreau de neexplicat, să conceptualizeze o anumită realitate cu care el venea direct în contact. Desigur, această realitate, indiferent de natură ei (socială, economică, rituală) nu își va găsi în mit o reflectare foarte exactă. Conceptualizând, fiind un mod de gândire, mitul nu va fi expresia cea mai fidelă a unei anumite realități, dar va fi, fără îndoială, un document extrem de important pentru modul de gândire al oamenilor integrați acelei societăți.

Dacă miturile se realizează la nivelul conceptelor, prin mijlocirea limbii, ca narațiuni a căror *historia* servește, practic, la rezolvarea sau la explicarea unei anumite realități, riturile se situează în planul actelor. Ritul apare ca un discurs nonverbal, modelat într-un sistem cultural larg, urmărind un scop bine definit, o anumită eficiență în planul realității. „Riturile apar ca un para-limbaj care se poate folosi în două feluri. Simultan sau alternativ, riturile oferă omului mijlocul fie de a modifica o situație practică, fie de a o desemna sau de a o descrie. Cel mai adesea cele două funcții se acoperă sau traduc două aspecte complementare ale aceluiași proces. Dar, acolo unde imperiul gândirii magice tinde a slăbi și când riturile iau caracterul de vestigiu, numai a doua funcțiune supraviețuiește primei”.⁴⁸ Cl. Lévi-Strauss atrage atenția, în primul rând, asupra sincrismului funcțional al faptelor de folclor, asupra posibilității ca unul și același fapt să răspundă în egală măsură, sau diferențiat, mai multor funcțiuni – practică, conservatoare, estetică etc. În al doilea rând, dincolo de funcția practică, utilitară a actelor rituale, de credința în eficiența lor în planul vieții individului sau a colectivității, pe care unele dintre manifestările folclorice românești le-au conservat până astăzi (descântecele, caloianul, paparudele etc.), de reținut sunt mutațiile funcționale ce se produc în asemenea practici o dată cu trecerea timpului, cu modificările care au loc în conștiința, în gândirea practicanților și a beneficiarilor acestora.

Acte folclorice a căror funcțiune utilitară, izvorâtă din gândirea mitico-magică ce le guverna, era evidentă, au suferit o mulțime de modificări, golindu-se de semnificațiile lor primare și devenind, la un moment dat, simple acte ceremoniale. Stropitul cu apă, aruncatul cu boabe de grâu, atingerea mielului alb, lovirea cu crengile de măr înflorit la Anul Nou, acte rituale cu pronunțate funcții apotropaice și de propitiere s-au golit cu totul de sensurile lor, practicanții și beneficiarii acceptându-le în virtutea tradiției. Mai mult decât atât unele dintre ele și-au „uitat” întru totul menirea, devenind forme de obținere a unor câștiguri facile.

Alteori, chiar dacă riturile și-au păstrat, în esență, funcția, ele s-au modificat sub aspectul „expresiei”, realizării practice, ca în cazul riturilor de construcție, de

exemplu, care au trecut prin mai multe faze: sacrificarea unei ființe umane la temelia unui nou edificiu, sacrificiul animal, zidirea umbrei, îngroparea unei efigii etc. Evident, toate acestea demonstrează și o slăbire a ritului, a credinței care îl guverna și îl instituționalizase.

În alte cazuri actele și complexele rituale lipsite treptat de suportul lor mitico-magic au evoluat spre spectaculos și artistic. Exemplele cele mai la îndemână le oferă călușarii și nunta.

Manifestare folclorică străveche, cunoscută, se pare, tuturor ținuturilor românești cu excepția Bucovinei, călușul era practicat de obicei de Rusalii, în forme relativ asemănătoare, dar a căror cercetare atentă evidențiază deosebiri structural-funcționale nete, pe baza cărora se pot distinge mai multe tipuri istorice și regionale. În mare, obiceiul constă în vizitarea, la timpul îndătinat, de către o ceată de bărbați îmbrăcați în costume speciale și organizați după principii sacre, a tuturor gospodăriilor satului, unde sunt primiți și unde performează o serie de acte rituale și un număr de dansuri de mare virtuozitate. Ca și în cazul colindatului, ceata de călușari trebuie să viziteze și să fie primită de către toți membrii colectivității, care socotesc aceasta o mare cinste și o obligație, și îi răsplătesc pe jucători cu bani, băutură și mâncare.

Călușul mai este cunoscut și sub numele de *jocul călușarilor*, după numele practicanților, numiți și *căluceni* (Moldova), *călușei*, *călăuzi* (Transilvania).

Cât privește sursele și semnificațiile obiceiului, s-au emis opinii diverse, consonante cu epoca formulării lor. Cei vechi nu se îndoiau de latinitatea lui în care vedeau o reminiscență a Coli-Saliilor romani (F. J. Sulzer, D. Bojinca, D. C. Ollănescu), o replică a „răpirii Sabinelor” (I. H. Rădulescu, G. Dem. Țeodorescu), o moștenire a sărbătorii Calendelor romane (P. Papahagi). A existat și opinia că, asemenea „Mioriței”, călușarii reprezintă o „urmă” de la daci (Th. Speranția).

Cercetările mai noi, științifice, integrează obiceiul în sistemul credințelor și practicilor magice românești și stabilesc o legătură între acesta și iele – ființe mitologice cu conotații malefice – văzând în căluș un rit de apărare împotriva acestora sau de vindecare, de înlăturare a efectelor nocive pe care le au asupra celor care vin în contact cu ele, ori încalcă anumite interdicții în legătură cu acestea. Merită să fie reținută, în acest context, și explicația după care la baza călușului, ca și a confreriilor de feciori, ar sta „mitul inițial al omului-cal”, „echivalentul carpatic al centaurului și luperculului fiind mitul Sântoaderilor” (Oct. Buhociu).

Mărcile rituale ale obiceiului, așa cum apar ele în descrierile mai vechi, dar și în atestările de dată relativ recentă, sunt numeroase și evidente. Călușul se practică la date fixe (de Rusalii, în săptămâna Rusaliilor, 12 zile după Rusalii), numai ziua („înainte de răsăritul și după apusul soarelui nu se dansează”). Ceata practicanților se constituie într-un grup închis, ezoteric, fiind alcătuită dintr-un

număr impar de bărbați (7 – 9 – 11, de obicei), admiși numai după un anumit ritual („vătaful îi stropește cu apa luată din nouă izvoare, după care ciocnesc bâtele lor de trei ori, privind mai întâi spre apus și apoi spre răsărit”), legându-se prin jurământ să asculte de unul din ei (vătaf, stareț, voievod), să trăiască împreună pe toată durata manifestării („trebuie să fie pretutindeni cel puțin câte doi, împreună, ziua și noaptea”), în condiții de puritate („în acest timp nu se culcă nicăieri, afară numai sub strașina bisericii”, cf. D. Cantemir; „Nu au interdicții de băutură, dar le sunt prohibite contactele sexuale”, cf. M. Pop). În timpurile mai vechi erau obligați să rămână în ceată nouă ani; revenirea în profan, la sfârșitul sărbătorii, se făcea printr-o succesiune de acte magico-rituale, pereche ale celor de la intrarea în timpul și spațiul sacru: „După terminarea jocurilor sfarmă obiectele sau insigniile lor (iepurele, bețele și biciul), le îngroapă și fug fără să se uite înapoi, ca să nu îi pocească Rusaliile” (cf. R. Vuia). Conotații magice indubitabile au obiectele de recuzită: steagul („beldia”) în vârful căruia se găsesc legătura cu usturoi, pelinul, săculețul cu cenușă (sau tămâie albă și neagră), pielea de iepure („cioc” în Oltenia, masca în chip de barză a mutului în Transilvania, cf. F. L. Sulzer), ciomegele, dintre care cel al primului călușar avea sculptat un cap de cal (în Banat, cf. A. Liuba), sabia sau biciul mutului („primicer” la D. Cantemir, „bloj” la A. Liuba, „zbicer” la D. Bojinca). La fel, gesturile mutului și ritmul, ca și mișcările dansurilor căluseresti (mai ales „Rața”) au profunde semnificații magico-rituale. În sfârșit, credința performerilor și a beneficiarilor în eficacitatea jocului, în puterea lui vindecătoare, „mai ales dacă joacă peste cei pociți de zâne”, în forța lui de a aduce sănătate și dragoste fetelor care se prind în joc lângă călușari, ori voinicie copiilor luați în brațe de aceștia (Oltenia), ori noroc gospodăriei unde joacă, ferind totodată vitele de boli (Muscel) dovedesc fără putință de tăgadă că la origine călușul a fost un ritual bine constituit, cu funcții precise în viața societății românești. Elementele de recuzită menționate, mai ales steagul și bețele, trimit de asemenea către o posibilă interpretare a călușului ca un rit cu arme, asemănător unor manifestări cunoscute multor popoare europene, iar sabia roșie a mutului, folosită adesea drept phallus, ca și gestică din dansul „Rața” adaugă ritului sensuri fertilizatoare și de fecunditate.

Evident, nu toate aceste trăsături apar în toate manifestările concrete ale obiceiului. Pe scara timpului se observă un firesc proces de desacralizare și deritualizare a manifestării care dobândește, în schimb, valențe spectaculare deosebite. De altfel chiar unele atestări mai vechi accentuează asupra naturii spectaculare a manifestării, care stârnește admirația spectatorilor la încoronarea, la 19 octombrie 1599, a lui Sigismund Bathory, în cinstea căruia oferă un amplu spectacol un ansamblu de 100 de călușari din Muntenia. De la gestică rituală a mutului s-a trecut la pantomimă și, mai recent, la mici spectacole de teatru improvizat, dintre care cel mai cunoscut este „Războiul”, mai ales în Dolj și Ilfov

(cf. Gh. Vrabie).

În ultimele 3-4 decenii se constată, pe de o parte, o îngustare a ariei în care călușul se mai practică sub formă de obicei, ca rit de apărare și de vindecare, cu evidenta slăbire sau chiar pierdere a vechilor motivații și funcții, iar pe de altă parte – o răspândire extrem de largă a dansului, aflat acum aproape obligatoriu în repertoriul formațiilor profesioniste și chiar amatoare din toate zonele țării.

O cercetare de teren din 1958 constata că în Oltenia, cunoscută vatră a obiceiului, acesta și-a pierdut rostul de altădată, că vechile sensuri magice, de inițiere, fertilitate și fecunditate erau cu totul uitate, ceea ce a atras după sine mutații în însăși desfășurarea manifestării. „Cât de departe au ajuns schimbarea de funcție și dezagregarea vechiului conținut se vede din câteva aspecte formale: nu s-au respectat cifrele fatidice în alcătuirea cetei, unii călușari au lipsit zile întregi de la joc, fiind duși la lucru și nerevenind decât după ce și-au terminat treaba; nici sătenii și nici călușarii nu mai respectau zilele oprite, nemaifiind stăpâniți de teama că încălcarea interdicției le-ar putea aduce nenorociri, nu se mai practica obiceiul în toate zilele îndătinat și nu toată lumea primea călușul etc.”⁴⁹.

Evident mutațiile petrecute în funcționalitatea ritului au determinat schimbări esențiale în însăși desfășurarea lui; golit de implicațiile mitico-magice originare ritul s-a desacralizat, devenind un simplu spectacol. Ca manifestare spectaculară, din vechile elemente ale ritului s-au păstrat și au fost exacerbate acelea care convin noii lui condiții: frenezia dansului devenind virtuozitate, gesturile rituale au devenit surse de comic gras, adesea obscen. Sacrul trece în profan, ritualul în spectaculos, magicul în artistic.⁵⁰

Mutațiile ce au loc în planul actului folcloric se repercutează în chip firesc asupra faptului folcloric. Poezia însăși va consemna asemenea transformări. Numai prin treptata ștergere a funcțiilor rituale, magice se poate explica evoluția plugușorului, de la formele arhaice, descriptive, din variantele ardelenesti, la formele epice și hiperbolice moldo-muntene, mergând astăzi spre variante în care lirismul și umorul tind să înlocuiască definitiv elementele de „mic tratat de agrotehnică ce îi erau specifice. Implicarea contextului funcțional în structura și substanța faptului folcloric explică perfect mutațiile survenite la nivelul acestuia. Referindu-se la variantele de plugușor din Moldova și Muntenia în care „descrierea muncii capătă un caracter idilic și depășește de multe ori planul real, recurgând la hiperbolă și elemente fabuloase”, P. Ruxăndoiu consideră că „această situație a fost determinată probabil de faptul că în zona moldo-munteană poezia plugușorului a rămas legată de desfășurarea obiceiului respectiv, evoluția obiceiului de la formele simple de rit magic la formele mai complexe, cu caracter de spectacol, a determinat și evoluția poeziei de la descrierea simplă la prezentarea idilică și fabuloasă a realității”.⁵¹

La aceasta ar trebui adăugată observația că „obiceiurile de Anul Nou trebuie

considerate și prin prisma schimbărilor ce au avut loc în cursul timpului în ceea ce privește data la care a fost sărbătorit acesta. [...] Caracterul agrar al elementelor ce alcătuiesc structura obiceiului plugușorului și care, la rândul lor, îi conferă acestuia un caracter prin excelență agrar, ne apare astfel mai justificat dacă le așezăm în contextul vechii sărbători care coincidea cu inaugurarea, an de an, a muncilor câmpului”.⁵²

Variante mai recente ale poeziei plugușorului dovedesc fără putință de tăgadă cum uitarea sensurilor rituale, practicarea obiceiului ca element de spectacol și de bună dispoziție, eventuala apariție a unor noi funcții, au atras modificări de substanță în textul poetic, pentru care numai practicarea la momentul îndătinat, persistența unor elemente de recuzită și a unor forme poetice fac posibilă clasarea lui între textele de plugușor:

Aho, Ahooo!	Ia mai roagă mai flăcăi
La mulți ani, boieri, cu bine!	Și la stânga trei bățai
Bine seara n-o-nserat,	Tot mai îndemnați măi, hăi, băi!
Noi cu plugul ne-am luat	D-ta gospodină de casă,
C-așa-i în lume lăsat	Ia poftim pâin' la fereastră
Să arăm o brazdă, două,	Și nu sta așa mâhnită
Și să punem pâine nouă;	Că ți-e fata urâtă.
(.....)	Și nu vin pețitori în casă
(.....)	Să se așeze la masă...

Complicata problemă a raporturilor textului folcloric cu ritul (ceremonialul, obiceiul) poate fi privită nu numai din perspectiva determinării lor funcționale, ci și din aceea a poziției poeziei față de actul folcloric, a locului acesteia în desfășurarea lui, a relaționării celor două realități.

Câteva exemple concrete vor evidenția un număr de posibilități în acest sens, cu certitudinea că exemplele nu au un caracter strict particular, ci pot fi generalizate pe ansamblul fenomenelor ținând de poezia ceremonială. Tehnic operația constă în reconstituirea, din descrierile concrete ale diferitelor rituri a unui „scenariu” virtual, care să rețină datele esențiale, definitorii ale manifestării la care se raportează textul poetic.

În cele ce urmează ne vom ocupa de poezia Caloianului, nesupusă până acum unei investigații mai amănunțite, ci doar consemnată, cercetările mai vechi și mai noi ocupându-se mai mult de descrierea practicii respective, de încercarea de a-i găsi originea, eventualele filiații, etimologia cuvântului care o denumeste.⁵³

Fără a se înscrie între acele manifestări a căror supraviețuire se leagă de pierderea funcțiilor primordiale și de trecerea lor în spectaculos, *Caloianul* și *Paparudele* se disting ca două obiceiuri de mare vechime și de un remarcabil conservatorism – cât timp s-au păstrat – atât în privința actelor magice care le compun, cât și sub aspectul poeziei care le însoțește. Numirea împreună a celor două obiceiuri este firească, ele practicându-se în aceleași ocazii și răspunzând acelorași funcții – provocarea prin mijloace magice a ploii în condițiile de secetă, prevenirea efectelor dăunătoare ale secetei etc. Ele însă nu se confundă, *Paparudele* presupunând efectuarea unui singur gest magic – stropirea cu apă a tinerelor fete îmbrăcate în frunze și crengi verzi – și un text nedivers, monotipic, față de Caloian care are un „scenariu” ritual mai amplii și prezintă câteva tipuri de variante de texte poetice bine diferențiate.

Practici asemănătoare Caloianului sunt cunoscute diverselor popoare, deși funcțional ele nu se identifică. S-ar părea că toate au la origine un străvechi rit legat direct de agricultură, închinat zeului vegetației și practicat la anul nou de primăvară, pe ideea sacrificiului unei vieți pentru a se naște alta. Se pornește de la

constatarea că în zona de cultură sumeriană și apoi la egipteni s-a practicat o agricultură înaintată și se presupune că aceasta a fost transmisă și altor popoare, împreună cu toate atributele ei, inclusiv riturile.⁵⁴

Obiceiul Caloianului, așa cum se practica el la români, cunoaște numeroase atestări și descrieri, ca cele datorate lui G. Săulescu, T. T. Burada, C. D. Gheorghiu, alături de mai ample referiri prezente la S. Fl. Marian, I. A. Candrea și alții.⁵⁵

Recompunând din aceste descrieri desfășurarea obiceiului, dincolo de unele mici diferențe regionale – aria răspândirii sale acoperind Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia – se poate stabili structura secvențială a ritului. Desfășurarea acestuia este încadrată de două momente prezente în cadrul mai tuturor obiceiurilor: A. constituirea cetei, aici gruparea celor care urmează să execute ceremonialul, și B. masa finală cu caracter festiv, care încheie ceremonialul.

Grupul executanților Caloianului este deschis, neezoteric, singura condiție cerută fiind aceea a purității. Aceasta constituie și cea dinții marcă a ritului, a ieșirii din cotidian, deși în atestările mai noi ea tinde să se șteargă, pentru că la desfășurarea lui iau parte „în unele locuri chiar neveste” (Cf. Burada). Nelimitat ca număr, fără a fi însă excesiv de mare, grupul executanților este în orice caz restrâns în raport cu colectivitatea în folosul căreia – în totalitate – este practicat, întreaga colectivitate este interesată în buna desfășurare a acestuia (poate că în acest sens trebuie interpretată informația în legătură cu participarea „nevestelor” la rit, amintită mai sus) și contribuie prin toate mijloacele la impunerea respectării tradiției, ca o condiție a eficacității și ca o dovadă a credinței în această eficiență – ceea ce constituie a doua marcă a ritului.

Caracterul ritual al manifestării este demonstrat și de faptul că în vechime se practica la o dată fixă, „în a treia zi marți după Paști”, când au loc primele secvențe ale ceremonialului, confecționarea și îngroparea păpușii de lut, și „a treia zi, joi, (când) se strâng iarăși fetele dis-de-dimineată și se duc la locul unde au îngropat caloianul și-l dezgroapă, apoi începând a-l boci îl aduc în sat și acolo îl rup în bucăți și-l aruncă prin fântâni sau prin bălți; dacă se află însă vreun râu în apropiere îl pun în sicriu și-i dau drumul pe apă” (Burada).

Repartiția actelor în cele două zile era, cum se vede, riguroasă, dar pe parcurs a avut loc o contopire a momentelor, pe de o parte, iar pe de alta obiceiul a început să fie practicat ori de câte ori va fi fost nevoie. Burada, care observase la timpul său fenomenal, era de părere că este vorba de două forme deosebite ale obiceiului, cel puțin din punctul de vedere al poeziei care îl însoțește.

Condiția de puritate a executanților (fetițe de 10–12 ani), grija pentru respectarea tradiției, caracterul conservator, repetabilitatea la date fixe sunt elemente care probează caracterul ritual al manifestării în discuție.

Ritul ca atare are o structură trisecvențială, primele două secvențe

desfășurându-se într-un singur moment (t_1), a treia independentă, în alt moment (t_2).

Prima secvență (I) este consacrată confecționării obiectului ritual a cărui descriere nu “diferă esențial de la autor la autor: „o statuie de argilă sau lut galben, mare ca de o palmă, pe care o numesc Calian” (Săulescu); „(se plăzmuiește) din lut un chip de om mic, ca de o palmă de lung, cu mâinile puse pe piept; acest chip de om, acest idol se numește Caloian, Calian, Scaloian” (Burada). Ca diferențe regionale ar fi de reținut faptul că în unele sate „se fac două chipuri mititele de pământ, unul bărbătesc și altul femeiesc. Una din păpuși înfățișează pe mama ploii, iar cealaltă pe tatăl soarelui” (Marian, Candrea) – mai cu seamă în Oltenia – și că „în unele locuri se face și o Caloiță, care are chip de femeie” (Burada) – mai cu seamă în Dobrogea, cum demonstrează și textele în care apare cuvântul.

După confecționare, obiectul ritual este împodobit, așezat în sicriu, i se pun luminări etc., toate aceste pregătind a doua secvență: II – ceremonialul înmormântării obiectului ritual sau înmormântarea fictivă care reface *in parvo* și în elementele esențiale ceremonialul înmormântării „dalbului de pribeag”. Deși execută de copii această ceremonie nu are caracter parodic și nu este nici un joc de copii, cum ar putea părea la prima vedere, numeroase elemente demonstrând sorginea și funcția rituală a manifestării, cum am arătat mai sus.

Deosebirea pe care Cl. Lévi-Strauss o face între joc și rit vine în sprijinul afirmației noastre: „Jocul apare ca disjunctiv; el sfârșește prin a crea o distanță diferențială între jucători individuali sau între tabere pe care la început nu le desemna ca inegale. Totuși la sfârșitul partidei ei se vor împărți în câștigători și învinși, în mod simetric și invers, ritualul este conjunctiv, căci el instituie o uniune (s-ar putea spune aici o comuniune) sau, în orice caz, o relație organică între două grupuri (care, la limită, se confundă unul cu personajul oficianului, celălalt cu colectivitatea credincioșilor) și care la început erau despărțite. [...] În cazul ritualului... între profan și sacru, credincioși și ofician, morți și vii, inițiați și neinițiați etc. se stabilește o asimetrie preconcepută și postulată, și «jocul» constă în a face ca toți participanții să treacă de partea partidei câștigătoare, cu ajutorul evenimentelor a căror natură și ordonare au un caracter cu adevărat structural”.⁵⁶

În împrejurarea de față, cei mari, colectivitatea întreagă era interesată în desfășurarea normală, sobră, ca în realitate, a ceremonialului, ca și cum ar fi fost vorba de înmormântarea reală a unui ins al acestei colectivități, a unui om. Se citează adesea în sprijin două mărturii: una privește rolul coercitiv al celor mari, impunerea de către aceștia, celor mici, să trăiască autentic momentul; astfel o fostă practicantă a obiceiului își amintește că mama sa o bătea pentru ca să plângă cu adevărat; în celălalt caz este vorba doar de simularea autenticității trăirii (fetele își dădeau cu ceapă pe la ochi pentru ca să le curgă lacrimi „d-adevăratelea”), reflectând, desigur, două atitudini, în timp, față de eveniment.

Se poate spune că această a II-a secvență constituie un rit în rit, ceremonialul înmormântării caloianului reținând din ceremonialul uman gătirea mortului, cortegiul funebru, slujba religioasă, pomana mortului.

„Petrecerea mortului” este însoțită de un prim text literar (Tx1) – bocetul cu care grupul „oficianților” conduce caloianul spre locul de înmormântare.

Secvența a III-a are loc într-un alt moment (t_2), a treia zi de la înhumare, când obiectul ritual este dezgropat, adus în sat, aruncat în bucăți prin fântâni, lacuri, bălți sau este lăsat să plutească pe un râu. De observat predilecția pentru elementele acvatic, impuse de magia prin similitudine pe care se bazează ritul. Secvența a III-a conține astfel tocmai actul magic provocator de ploaie. Semnificativă în acest sens este relatarea privind confecționarea unui sul de lemn îmbrăcat femeiește și legat de cumpăna fântânii, urmată de scoaterea a „nouă găleți de apă (care) se toarnă pe pământ sau pe câte una dintre fete” (Candrea) – s-ar părea o contaminare cu paparudele.

Și această a III-a secvență este însoțită de un text care se identifică cu invocația de ploaie binecunoscută.

Cele trei secvențe ale ritului (I – confecționarea obiectului ritual; II – ceremonialul înmormântării; III – actul magic provocator de ploaie) se încheie printr-o masă festivă, o petrecere colectivă la care luau parte în formele tradiționale, toți sătenii, bărbații nelucrând în unele locuri decât până la amiază.

Marcă a încheierii ceremonialului și totodată, puncte de trecere spre cotidian, de reintegrare în „profan”, masa finală în soțește majoritatea obiceiurilor, fie că este vorba de cele legate de momentele mai însemnate ale vieții omului – naștere, căsătorie, moarte –, ori mde cele calendaristice – colindat, cununa de seceriș etc.

Trebuie observat că în formele mai noi a avut loc o contragere, secvențele II și III contopindu-se, întregul rit având loc într-un singur moment (t), ceea ce a avut drept consecință în planul poeziei renunțarea la Tx1 (bocetul) și păstrarea și extinderea Tx2 (invocația). Bazându-se tocmai pe această repartiție a textelor Burada credea, cum s-a amintit mai înainte, că ar fi vorba de două tipuri de caloian – unul practicat la date fixe, urmând structura tri-secvențială descrisă mai sus, altul ocazional, făcut „în zilele când nu plouă mai multe săptămâni și e zăduf și secetă mare de crapă pământul, cu deosebirea că, ducându-l la groapă, fetele spun atunci versurile următoare...” (și se citează Tx2, invocația).

Este de reținut din această împrejurare interdependența obicei-text, evoluția celui dintâi, sau doar schimbarea sa, atrăgând după sine modificări în poezia care îl însoțește.

Textele de caloian, nu foarte numeroase, dar destul de diverse, pot fi grupate în două categorii în raport cu momentul interpretării lor, de aici decurgând o anumită funcție a poeziei, cu repercusiuni asupra conținutului mesajului poetic și asupra structurii sale.

Primul tip (Tx1) a fost asimilat de mai toți cercetătorii unui bocet în care, după invocația inițială, prezentă la toate textele, se dă glas durerii provocate de pierderea caloianului, văzut ca o ființă dragă, un copil căutat „cu inima amară” și cu „inima arsă” de mama sa.

Iene, Iene, Caloiene,
Mă-ta te cată
Prin pădurea rară
Cu inima amară;
Prin pădurea deasă
Cu inima arsă
Și mi te plânge
Cu lacrimi de sânge,
Iene, Iene, Caloiene.
(Burada, Candrea. Marian.)

Scaloian, Scaloian,
Trupușor de dician,
Scaloită, Scaloită,
Trupușor de cuconiță,
Mă-ta mi te-a cătat,
Te-a cătat, te-a întrebat,
Prin pădurea rară
Cu inima amară;
Prin pădurea deasă
Cu inima arsă
(Burada, Marian.)

Tipul al doilea (Tx2), mai bine cunoscut, reține invocația către caloian, care este rugat să meargă „în cer la Dumnezeu sau să acționeze el însuși pentru a desfereca ploile dorite și dătătoare de belșug.

Caloiene, Iene,
Du-te-n cer și cere,
Să deschidă porțile,
Să sloboade ploile,
Să curgă ca gârlele,
Zilele și nopțile
Ca să crească grânele!
(Burada, Marian, Teodorescu)

Caloiene, Iene,
Du-te-n cer la Dumnezeu
Ca să plouă tot mereu,
Zilele și nopțile,
Să dea drumul roadelor,
Roadelor, noroadelor,
Ca să fie îmbelșugată
Țara toată, lumea toată!
(Marian, Teodorescu)

Alături de acestea există un al treilea tip (Tx3), intermediar sau de tranziție, în care elementele de bocet se leagă cu cele de invocație și în care, mai ales, se păstrează unele referiri la ritul respectiv, urme ale poeziei descriptive care va fi însoțit cândva practica, cum se vede din versurile subliniate.

Iene, Scaloiene,
Tinerel te-am îngropat,
De pomană că ți-am dat
Apă multă și vin mult,
Să dea drumul ca un sfânt,

Apă multă să ne ude
Să se facă poame multe.
Caloiene, Iene,
Cum ne curg lacrimile
Să curgă și ploile
Zilele și nopțile
Să umple șanțurile,
Să crească legumele
Și toate ierburile”.

(Teodorescu, Candrea, Marian)

(idem)

Bazându-ne chiar și numai pe aceste texte s-ar fi putut admite că, în formele sale tradiționale, străvechi, poezia caloianului a avut un pronunțat caracter descriptiv, demonstrat, de altfel, pentru manifestările poetice legate de muncile de peste an – plugușor, cântece de seceriș, colinde și altele.

Caracterul descriptiv al poeziei caloianului este confirmat, dincolo de versurile relicvă semnalate mai sus, de o variantă din Dobrogea, culeasă de la țăranca Pascariu Măria de 39 de ani, din comuna Oltina, în 1968.

Scaloiță, iță,
Trup de coconiță
Te cată mă-ta pe devale
C-un braț de tavale.

Scaloiță, iță,
Trup de coconiță
Te cata mă-ta prin vâlcele
C-un șir de mărgele.

Scaloene, ene,
Trup de cocoene
Te cată mă-ta prin curnic
C-o frântură de covrig.

Scaloiță, iță,
Trup de coconiță
Te cată mă-ta prin pădurea rară
Cu inima amară

Scaloiță, iță,
Trup de coconiță,
Te cată mă-ta prin pădurea deasă
Cu inima arsă.

Scaloiță, iță,
Trup de coconiță,
Te cată mă-ta prin grădină
Cu inima plină.

Scaloiță, iță,
Trup de coconiță,
Te cată mă-ta prin grădină
Cu o tavă de făină.

Scaloiță, iță,
Trup de coconiță,

Te cată mă-ta prin bățatură
Cu o lingură de untură.

Scaloiță, iță,
Trup de coconiță,
Te cată mă-ta prin casă
Cu o lingură arsă.

Scaloiță, iță,

Trup de coconiță,
Te cată mă-ta după cuier
Cu o lingură de chicher.
Scaloiță, iță
Trup de scaloiță,
Te cată mă-ta la fântâna mare
Cu o lingură de sare.
Și cu o lumânare.
Scaloiță, iță,
Trup de coconiță,
Te-am căutat și te-am găsit
Și cu lacrimi te-am jelit.
Scaloiță, iță,
Trup de coconiță,
Noi că te-om lua
La baltă te-om ducea
Și pe apă că te-om da.
Scaloiță, iță,
Trup de coconiță,
Și pe drum cât om mai merge
Cântec ți-om cânta,
Lumânări ți-om aprindea
Și cu lacrimi te-om plângea.
Noi pe apă mi te-om da,
Tu te-ntoarnă pe uscat,
Fă să cadă ploaie bună,
Sănătate de la lună
Și ne-ntoamă ploile
Ca să ude joile
De joi și până apoi
Fă să cadă numai ploi
Pământul să înflorească
Holdele să înrodească.

(inf. Pascariu Măria, 39 ani)

Neîndoielnic autentică, varianta de mai sus întrece ca întindere tot ce s-a publicat până acum în materie de caloian, fiind de fapt o sinteză sui-generis a celor trei tipuri identificate de noi anterior.

Prima parte reproduce tipul bocet (Tx1) conținând versuri prezente și în

variantele anterior culese („Scaloită, iță / Trup de coconiță, / Te cată mă-ta prin pădurea deasă / Cu inima arsă.”), pe modelul cărora se improvizează nu mai puțin de opt situații: ...prin vâlcele / C-un șir de mărgеле; ...prin curnic / C-o frântură de covrig; ...prin grădină / Cu inima plină; ...prin grădină / Cu o tavă de făină; ...prin bățatură / C-o lingură de untură; ...după casă / C-o lingură arsă; ...după cuier / C-o lingură de chicher; ...la fântâna mare / C-o lingură de sare / Și c-o lumânare.”

Unele dintre aceste versuri ar părea simplu joc gratuit, rezultat din ușurință de a comuta în structura de paralelisme indicația de loc din primul termen (prin...) și starea ori obiectul în al doilea termen (cu inima arsă, cu-o lingură de făină etc.). Dar la o privire mai atentă se poate constata că alegerea termenilor comutabili ai paralelismului nu este nici pe departe întâmplătoare. Elementele primului termen alcătuiesc o serie ce merge într-o gradație descrescătoare, restrângând mereu aria (*vâlcele-colnic-pădure-grădină-bățatură-casă*) până la focusul care este fântâna mare. Al doilea termen grupează o serie în jurul stării afective (cu inima arsă, amară, plină (!!)), iar altă serie o leagă de preparativele de îngropare – gătirea „mortului” (*șir de mărgеле*), pomana (*covrig, făină, untură, lingură arsă, chicher, sare*), obiecte rituale (*lumânare*).

Cuplarea, în strofa finală a primei părți a variantei noastre, a două cuvinte cheie aparținând unor serii diferite – elementul fertilizator, apa din fântâna mare și obiectul ritual din ceremonialul de înmormântare lumânarea – mărește forța de sugestie a textului, întărește presupunerea că nu este vorba de o improvizație facilitată de structura de paralelisme (în ciuda unor versuri aberante), cu atât mai mult cu cât modelul este identificabil și în alte texte, aparținând altor categorii folclorice. Ne gândim de pildă, la motivul căutării miresei, din orația de colăcărie, în care perechile: „munții cu brazii / cerul cu stelele / vâlcele cu viorelele / dealurile cu podgoriile” etc. converg către perechea finală: „satul cu fetele”.

Motivul căutării caloianului se încheie cu două versuri constatatoare: „Te-am căutat și te-am găsit / Și cu lacrimi te-am jelit”, care fac trecerea spre partea mediană a textului, dominant descriptivă, reținând elementele fundamentale ale ritului: aducerea obiectului ritual din locul îngropării, bocirea „cu lacrimi”, cortegiul cu lumânări aprinse, aruncatul pe apă, care revine ca gest magic, esențial al ritului:

Scaloită, iță

Trup de coconiță,

Noi că te-am lua,

La baltă te-om ducea

Și pe apă te-om da

Și pe drum cât om mai merge
Cântec ți-om cânta,
Noi că te,am lua,
Lumânări ți-om aprindea
Și cu lacrimi te-om plângea
Noi pe apă te-om da.

După cum se vede versurile reproduc, în esență, secvențele II și III ale obiceiului, fără nici o mențiune asupra secvenței I – confecționarea obiectului ritual.

În ultima parte a poemului este prezentă invocația de ploaie, într-o formulare mai puțin comună:

Noi pe apă mi te-om da,

Ca să ude joile,

Tu te-ntoarnă pe uscat,

De joi până mai apoi

Fă să cadă ploaie bună,

Fă să cadă numai ploi,

Sănătate de la lună

Pământul să înflorească,

Și ne-ntoarnă ploile

Holdele să înrodească!

Constatarea caracterului descriptiv al părții mediane a variantei noastre impune o discuție privitoare la relația rit – poezie. Unii etnologi sunt de părere că raportul celor două elemente nu este de identitate, că nu poate fi vorba de o suprapunere a poeziei pe întreaga desfășurare a ritului, de o reconstituire fidelă a acestuia în planul poeziei. Ca fapt artistic poemul procedează la o selecție a elementelor realității – fie aceasta o realitate rituală – reținând ceea ce este mai semnificativ, fără obligativitatea respectării ordinii, succesiunii lor.

Către o concluzie similară conduce și abordarea textului din perspectiva teoriei modelelor, prin transformarea relației particulare *rit-poezie* în relația generală *obiect-model artistic*. Se afirmă, aproape axiomatic, că „atunci când obiectul este recreat sub forma unui model artistic, avem de-a face cu structuri *deliberat neidentice*. Începând cu cel mai elementar act artistic, cu reproducerea rupestră a mamutului sau a bizonului, o analogie incompletă este luată drept una completă; o imagine vădit inanimată, incapabilă de vreo mișcare, este percepută ca analog și model al unui obiect animat și capabil de mișcare”.⁵⁸

În cazul de față, dacă structura obiectului (ritul) este cea pe care am văzut-o,

structura modelului (poezia) prezintă neasemănări izbitoare cu cea a obiectului: este ignorată secvența I – confecționarea obiectului ritual și, parțial, secvența II, sugerată doar, iar din secvența III – esențială de fapt – se rețin exclusiv elementele definitorii.

Se înțelege că această constatare nu poate fi generalizată la întreaga poezie rituală. Ea reprezintă un caz, o posibilitate doar, pe care o transcriem astfel: *poezia apare într-un moment bine definit al ritualului, și numai atunci, descriindu-l în datele lui esențiale.*

Că, din acest punct de vedere, situația caloianului nu este izolată și nu se constituie într-o excepție nu e greu de dovedit dacă ne raportăm, de exemplu, la colindele de fereastră, dintre care unele se comportă al fel vizavi de ritual (obicei, aici). Nu intrăm în detalii privind modul de desfășurare a colindatului; fenomenul a fost studiat și descris cu exactitate, pentru zone etno-folclorice diverse, de cercetători competenți⁵⁹. Reținem doar că ceata de colindători, alcătuită, în formele tradiționale, încă de la 6 decembrie pregătește cu grijă repertoriul, uneori chiar sub oblăduirea celor care, datorită vârstei sau poziției, au ieșit din ceată, ceea ce conferă poeziei colindelor un pronunțat caracter tradițional, chiar conservator.

Există niște reguli de protocol care țin, evident, de ceremonialitatea manifestării și care sunt respectate cu strictețe. Scenariul obiceiului presupune următoarele „scene”: intrarea în curtea gospodarului urmată de permisiunea de a colinda; la fereastră se rostește o colindă de vestire a sărbătorii, numită, după locul unde se cântă, colindă de fereastră; colindătorii sunt invitați în casă unde interpretează 1-2 colinde adecvate celor dinăuntru (de gospodar, de fată de măritat, de june etc.); gazdele îi dăruiesc cu daruri tradiționale (colaci, carne, vin etc.). Obiceiul se desfășoară ca atare la toate casele din sat. Acei care din cine știe ce motive refuză să primească colindătorii sunt sancționați de colectivitate (există un mod direct de sancțiune – descolindul). La terminarea colindatului, în satele mai mici cu participarea întregii colectivități, iar în satele mai mari numai cu participarea fetelor și flăcăilor, din darurile strânse se organizează o petrecere colectivă.

Așa cum rezultă și din succinta trecere în revistă a modului de desfășurare a ceremonialului (am avut în vedere elementele comune, fără a lua în discuție diferențele regionale normale), poezia care îl însoțește se diferențiază în raport cu poziția ei în interiorul obiceiului, ceea ce îi conferă o anumită funcție, un anumit mod de structurare și chiar anumite modalități artistice de realizare.

Se face astfel distincția între colindele de fereastră, pe de o parte, și colindele laice propriu-zise, pe de altă parte. Cele dintâi au un caracter generalizat, se cântă la toate casele colindate, având o primordială funcție de vestire a sărbătorii, de creare a unei atmosfere sărbătorești de felicitare a gazdelor și, implicit, de urare cu ocazia sărbătorilor (de Anul Nou, la origine, de Crăciun prin transfer).

Funcția colindelor laice propriu-zise este, în primul rând, de urare; prin mijlocirea alegoriei ele creează o imagine ideală a tipului căruia îi sunt destinate, un model virtual proiectat asupra insului real, mizând pe forța magică a cuvântului. În sprijinul afirmației de mai înainte cu privire la existența unui tip de poezie care apare într-un anumit moment al desfășurării ceremonialului și îl descrie în datele lui esențiale aducem în discuție un colind de fereastră:

Ce te, gazdo, veselești
Junii buni
De masa-ți împodobești?
Peste masă grâu revarsă
Și pe masă vatra rasă;
De veți fi voi junii buni,
Junii buni colindători,
Mi-aș alege doi din voi,
Doi din voi, cei dinapoi
Și-or sări în cea grădină,
În cea grădină în stupină
Și-n stupină-i și-o fântână,

în fântână-i apă lină.
Rupe un fir de calafir
Și-o steblă de busuioc
Și-ți muia-o în fântână
Și veți mere rourând
Peste mari boieri stropind,
Mari boieri s-or pomeni
Și pe voi v-or dărui
C-un colac de grâu curat,
Cu vin roșu străcurat.
Cu doi galbeni românești,
Gazdo, să te veselești!
(Viciu, Sacadate — Sibiu)

Textul evidențiază o formulă de adresare, de stabilire a contactului, cu funcție conativă, deci. Aluzia la veselie nu este gratuită ori întâmplătoare, ci este vorba de o veselie funcțională, adecvată momentului festiv, sărbătoresc, de început de an. Grâul care se „revarsă” pe masă și vatra „rasă” întregesc atmosfera festivă, ceremonială, prin aluzia la plinătate, belșug marcându-se ieșirea din cotidian și

intrarea într-un timp necotidian, ritual, care cere și justifică actul colindatului. Gazda care se „veselește” este în așteptarea colindătorilor – „junii buni” – reluarea în planul expresiei a epitetului „buni” fiind iarăși o marcă a ceremonialității momentului și, implicit, a categoriei.

Pseudo-dialogul secvenței mediane – de fapt însuși miezul colindei – le prezintă pe gazdele din poem ca pe niște adevărați „inițiatori” ai colindătorilor, ai celor doi „cei dinapoi”, în tehnica rituală a colindatului. Ei sunt invitați printr-o formulă optativ-imperativă să intre în grădină, de acolo în stupină, să ia apă din fântână ascunsă vederilor oamenilor, „apă lină”, neîncepută, pură, singura capabilă să răspundă și să îndeplinească funcția magică – de purificare și de rodire în același timp – pe care colinda o implică. Deșteptarea „marilor boieri” – formulă tradițională de adresare dar și, poate, un mod de realizare a urării – deschide ultima secvență a poemului care consemnează, în aceeași manieră descriptivă, un alt moment obligatoriu al ceremonialului – dăruirea colindătorilor. Darurilor tradiționale („colac de grâu curat”, „vin roșu străcurat” în care epitetele curat și străcurat pun din nou accentul pe ideea de puritate) li se adaugă un element tardiv – „galbenii românești” – ca o dovadă a adecvării textului la noi realități economice. Urarea directă cuprinsă în ultimul vers al poeziei încheie în mod fericit mesajul, dând acestuia rotunjimea firească prin convertirea interogației retorice din primul vers („Ce te, gazdo, veselești?”) în urare optimistă: „Gazdă, să te veselești !”

Pentru demonstrația noastră interesează mai mult partea centrală a textului care reproduce cu fidelitate însuși obiceiul colindatului, așa cum se desfășura el în formele lui tradiționale și cum poate se mai desfășoară și astăzi pe aiurea. Astfel putem spune că textul colindatului este integrat în ceremonialul colindatului pe care îl reproduce: „Practica obiceiului colindatului devine ea însăși fapt literar, obiect al colindei, iar elementele de ceremonial, cu o anumită semnificație magică în practica rituală străveche, devin și ele niște imagini simbolice”.⁶⁰

Altfel zis, un asemenea text, plasat la începutul manifestării, are rolul de a anticipa desfășurarea acesteia și de a impune o anumită ordine a derulării evenimentelor. Presupunerea unei îndepărtate funcții de inițiere, a unui rit de inițiere conservat în textul literar nu ni se pare cu totul hazardată.

Un alt aspect al relației text literar – context ceremonial este dezvăluit de analiza orației de conăcărie, din cadrul ceremonialului nupțial. Marcând unul dintre momentele esențiale ale existenței omului – căsătoria – nunta, prin structura și actele rituale pe care le implică, se comportă ca un rit de trecere. Structura trisecvențială a riturilor de trecere – perioada pregătitoare, trecerea propriu-zisă, integrarea în noua stare (cf. A. van Gennep) – este ușor detectabilă în ceremonialul nunții, ale cărui acte se petrec toate în planul realității, iar participarea „actanților” – mirele și mireasa – este conștientă și activă.

Desprinzând din numeroasele descrieri ale obiceiului doar elementele care,

dincolo de diferențele regionale, zonale, locale, îl caracterizează (cunoștința tinerilor în ocaziile oferite de modul de viață tradițional, peșitul, înțelegerea părților, logodna, pregătirile pentru nuntă, nunta propriu-zisă cu mulțimea de acte și de practici care lasă să se întrevadă trecute funcții și implicații magice, masa mare, în sfârșit, „calea primară” la o săptămână după eveniment⁶¹ se obține un fel de model al ceremonialului, la care vom raporta ulterior textul literar al orației de colăcărie, tipul alegoric.

Adevărat spectacol popular astăzi, nunta mai păstrează, totuși, alături de inevitabile aglutinări de dată mai mult sau mai puțin recentă, elemente ale tradiției, printre care și poezia specifică ocaziei – orațiile (de iertăciune, a schimburilor, de colăcărie, la masa mare) și cântecele ceremoniale (al miresei și al ginerelui, la bărbierit) în special.

Fiecăreia dintre aceste producții poetice îi este proprie o anumită funcție în raport cu care își modelează conținutul, se structurează. Prin orația de iertăciune tinerii – mai ales mireasa – își cer iertare de la părinți pentru eventualele greșeli săvârșite cât timp au stat acasă; orația schimburilor sau a darurilor se rostește în momentul când cei doi protagoniști își oferă reciproc daruri, constituindu-se într-un adevărat elogiu adus hărniciei și priceperii fetei, ca și calităților deosebite ale flăcăului; cea de la masa mare, cu un caracter mai improvizat, constituie un mod de stimulare a dărniciei mesenilor și o formă de a le mulțumi pentru contribuția adusă la „demarajul” tinerei familii în noua viață, sub aspect economic. Atât ca funcție, cât și ca realizare artistică orația de colăcărie (sau de conăcărie) se distinge față de toate celelalte tipuri; ea se rostește de către colăcar sau vornicul mirelui în momentul când ceata acestuia vine la casa miresei pentru a o lua și a o duce la casa lui.

Textul pe care îl avem în vedere⁶² se deschide cu o formulă tradițională și, totodată, ceremonială de salut: „Bună dimineața / cinstiți socri mari!”, a cărei funcție nu este numai de a stabili contactul dintre emisarii mirelui și contrapartea lor de la casa miresei, ci și de a ne introduce în atmosfera, în ținuta ceremonială (să notăm că pe tot parcursul nunții se salută cu „Bună dimineața!”, reminiscență magică, desigur, dar cine mai înțelege astăzi sensul ei augural?), precum și de *captatio benevolentia*, prin cele două epitete măgulitoare – cinstiți și mari – atribuite părinților miresei, socrii mici, de fapt.

Răspunsul acestora se situează tot în limitele unei bune-cuviințe protocolare: „Mulțumim dumneavoastră / băieți militari”. Partea a doua a formulei ar putea să surprindă la o lectură neatență și neintegrată ceremonialului. De fapt „militari” este semnalul pe care textul îl trage pentru a ne avertiza asupra alegoriei care va începe, declanșată de întrebarea retorică, în cel mai pur înțeles al cuvântului, rostită de reprezentanții miresei. „Povestea” pe care o spune vornicul mirelui glăsuiește despre un „tânăr împărat” care se pregătește pentru o vânătoare neobișnuită („de

dimineată s-a sculat, / fața albă și-a spălat, / chica neagră-a pieptănat, / cu strai nou s-a îmbrăcat...”), despre ridicarea unei adevărate oștiri („două sute grăniceri, / o sută de feciori de boieri”) care pleacă la vânatoare „pe la răsărit de soare”. După o căutare aproape fabuloasă („alergărăm de vânarăm / munții cu brazii / și cu fagii; / cerul cu stelele, / câmpul cu florile, / dealul cu podgoriile, / vâlcelele cu viorelele / și satul cu fetele”) vânătorii descoperă o urmă ce nu poate fi descifrată de cei neinițiați. De fapt tentativele lor de a o identifica nu fac altceva decât să pregătească saltul din alegorie în realitatea ceremonială. Metafora „urmă de zână” se decodifică tot printr-o metaforă-simbol: „să-i fie împăratului cunună”, pentru ca apoi mesajul să devină din ce în ce mai clar, termenul metaforic trecând din mitologic („zână”) în terestru („căprioară”), iar termenul decodificant – din simbolic („cunună”) în real („soțioară”). Realul invadează pentru un moment povestirea prin prezența nunului cel mare, „cu grija în spinare” care, la rândul său, reîncifrează mesajul, păstrându-se în termenii de cod admiși, asimilând metaforic mireasa cu o „floricică frumoasă / și dragăstoasă”. Sunt trimiși șase „lipcani”, neguțatori iscusiți, să ia floricica și să o aducă la curtea „împăratului”. Miezul orației îl constituie tocmai acest moment al formulării cererii: „Acum ori floricica să ne dați / ori, de unde nu, de noi nu scăpați, / căci am venit cu târnăcoape de argint / să scoatem floricica din pământ, / s-o scoatem din rădăcină, / s-o sădim la împăratul în grădină, / ca acolo să înflorească, / să rodească, / locul să-i priească / și să nu se ofilească”.

În această secvență stă, în fond, tot rostul orației: aceasta marchează momentul desprinderii tinerei fete de casa părintească, de ai săi, prolog al trecerii într-o nouă stare, necunoscută și poate înfricoșătoare. Orația avea desigur menirea de a ușura această trecere, fiind zisă mai ales în beneficiul tinerei fete. Ea are totodată și o funcție integratoare, deschizând în fața miresei o perspectivă luminoasă, asemenea celei din colinde și, oricum, opusă celei din cântecul miresei. Momentul ceremonial cerea, impunea o astfel de atmosferă și poezia a găsit mijloacele cele mai adecvate pentru a o crea.

Raportând acum poezia la obiceiul nunții – prezentat în datele lui esențiale mai sus – se poate constata că și aceasta îl descrie, însă altfel decât o făceau calioianul și colindul analizate mai înainte. Rostită într-unul din momentele esențiale ale ceremonialului, orația are în egală măsură un caracter retrospectiv și anticipativ. Partea întâi reconstituie într-un fel ceremonialul, înveșmântându-l în haina alegoriei. Este o alegorie necesară, impusă de semnificația momentului dat în ansamblul obiceiului. Se poate constata că, pe măsură ce faptele relatate se apropie de prezent, alegoria pălește lăsând loc din ce în ce mai ferm realității. Singurul personaj care își ascunde până la sfârșit identitatea sub o metaforă altminteri transparentă este mirele, mereu evocat ca „tânărul nostru împărat”, în schimb „zâna”, „căprioara”, „floricica” devine după rostirea cererii „cinstita mireasă” de la

care colăcarii așteaptă tradiționalele daruri (suntem în planul realității ceremoniale, desigur): „șase pahare de vin, / șase mahrame de in”. Aluziile transparente la realitatea ceremonială continuă; se anticipează astfel asupra pregătirilor pentru masa mare – „să aveți buți cu vin, / care cu fân, / boi grași, / claponași, / vaci lăptoase, / fete frumoase; / să mai aveți, socri mari, / și lăutari...”. Tonul solemn, ușor arogant al solilor „împăratului”, din prima parte a orației, face loc unuiu glumeț, de hârjoană, deși se spun în continuare lucruri serioase. Gravitatea momentului ruperii tinerei fete de casa părintească este deliberat dat uitării, cel puțin în aparență, lăsând loc bunei dispoziții care va domina nunta până la sfârșit. Așa cum s-a observat, „orația de colăcărie, judecată după natura tematică a constituenților structurii sale, poate fi considerată o sinteză a întregului obicei de nuntă (subl. aut.): motivul peștelui (alegoria), alegerea miresei (soției), trimiterea colăcerilor, înfruntarea celor două tabere (ca moment ceremonial), trecerea de la o stare la alta, descrierea alaiului de nuntă, petrecerea etc. sunt tot atâtea aspecte importante ale ceremonialului de nuntă”.⁶³ Doar că această sinteză nu se realizează la modul descriptiv pur, ci implică un profund proces de poetizare, metaforele și simbolurile constituindu-se într-o alegorie care se descifrează numai prin raportarea la ceremonialul descris. Nu trebuie să stăruim mai mult asupra acestui aspect particular al relației textului poetic cu ceremonialul pe care îl însoțește. S-a văzut, deci, că poezia apare într-un moment bine definit al manifestării ritual-ceremoniale și o descrie fie la modul propriu, direct (caloianul), fie operând o transgresare a magicului în simbolic (colindul de fereastră), fie metaforizând (alegorizând) realitatea (orația). Un caz particular al acestei relații îl poate constitui cântecul zorilor din ceremonialul de înmormântare, care reface desfășurarea acestuia fără a respecta ordinea secvențială reală. O cuprinzătoare analiză a materialului întreprinde Mihai Pop în studiul magistral **Mitul mării treceri** din care cităm câteva observații direct referitoare la problema în discuție: „Unitate clar structurată, cântecul zorilor apare pe plan sintagmatic ca o înseriere de segmente grupate în doi constituenți principali – cele două părți analizate. Secvența segmentelor nu corespunde secvenței actelor din ceremonialul real pentru că este dictată de legile interne ale modelului poetic”.⁶⁴

În alte cazuri, relația textului folcloric cu ceremonialul (ritul) se poate ipostazia și astfel: *poezia* însoțește ritul pe toată desfășurarea lui; și îl descrie sau cel puțin îl comentează. Situația își găsește exemplificarea în poezia descântecelor, respectiv în practica descântatului. Argumentul cel mai elocvent în demonstrația pe care o încercăm ne este oferit de un excelent film realizat de cercetătorul Radu Răutu de la Institutul de Etnologie și Dialectologie din București intitulat **Desfăcutul**. Filmul reconstituie cu o extraordinară atenție și în spiritul celei mai depline autenticități o străveche practică magică, un fel de medicație împotriva efectelor altei practici, negative de data aceasta, „făcătura”.

Ca rit de însănătoșire descântatul intervenea în momentul când în existența individului se producea o dereglare, un dezechilibru, funcția practicii și a poeziei care o însoțește fiind de a înlătura cauzele răului, de a reface starea inițială, de a reduce normalitatea. În cazul descântecului de „desfăcut”, așa cum îl înfățișează pelicula sus-menționată, poezia însoțește practica pe tot parcursul ei, numește actele executate de descântătoare și indică sau sugerează efectele dorite. Dominanta acestui tip de descântec este extraordinarul sincretism gest-text, uimitoarea suprapunere a cuvântului cu actul (gestul). Este greu să descriem aici întreaga desfășurare a ritului, extrem de complex de altfel, de aceea vom desprinde doar câteva elemente spre exemplificare.

În scopul înlăturării forței malefice, a agentului răului, în virtutea principiului „exhaustării”, descântătoarea procedează la o serie de „presiuni” asupra acestuia, lovindu-l cu maiul, tăindu-l cu toporul, înțepându-l cu cuțitul, împungându-l cu furca etc. Fiecare dintre aceste moduri de „persuadare” a forței malefice este însoțit de versuri care le verbalizează, numindu-le fie anticipativ, amenințător: „Leși duh necurat, / duh împielițat / cu lucrul rău amestecat, / Că de nu-i ieși și de nu-i pieri / cu maiul te-oi zdrobi, / cu toporul te-oi tăie / cu cuțitul te-oi giunghie, / cu furca te-oi împunge, / cu furcuța te-oi străpunge, / cu foarfecele te-o dumica, / pe fereastră te-oi arunca...”, fie negându-le sensul real, direct și trimițând la sensul magic al acestora. Astfel descântătoarea „întoarce” la propriu cămașa „pacientei”, o bate, o taie, lovește cărbunii din vatră, stupește lucrurile din jur, în care și-ar găsi agentul prezumtiv al răului sălașul, și are grijă să trimită, prin cuvânt, la eficiența pe care o urmărește: „Eu nu întorc cămașa / da’ întorc giunghiturile și săgetăturile; / eu nu bat cămașa / da’ bat făcătura; / eu nu stupesc cărbunii / da’ stupesc făcătura... etc.”.

Trebuie să menționăm că tipul de relație text-act descris mai sus este valabil numai pentru o anumită categorie de descânțete, nu pentru întreaga clasă a poeziei riturilor de însănătoșire.

Pe de altă parte, poezia *plugușorului*, practică cu prilejul obiceiurilor de Anul Nou, prezintă o situație particulară a raportului în discuție. Ea nu mai descrie ritul în a cărui componentă intră, ci reconstituie verbal practica agrară a cultivării grâului de la arat și semănat până la seceriș, treierat, măcinat, făcutul pâinii. Se poate spune că în acest caz *poezia descrie o anumită realitate și o ritualizează*. Deși muncile câmpului sunt relatate cu o deosebită exactitate încât o funcție inițiativă, de „memento”, de „mic tratat de agrotehnică” observată de mulți comentatori este pe deplin posibilă și este susținută chiar de formele arhaice ale poeziei înseși, rostul ei nu se reduce totuși la aceasta. Schimbarea datei de practicare a obiceiului, transplantarea lui de primăvara la începutul anului calendaristic, în miezul iernii pe meleagurile noastre, a determinat – credem – acest

proces de ritualizare a realității în poezie. În ambele tipuri de plugușor – transilvănean și moldo-muntean – se simte o atmosferă solemnă, deosebită, ceremonială. Plecarea la arat, gest în ultimă instanță foarte normal, este precedată de o suită de acte rituale, conservate ca atare în text: „Într-o joi *de dimineață* / s-a sculat badea din față, / *dimineața* s-a sculat, / *pe ochi negri s-a spălat*, iar soția dumisale / *prea cinstita gazdă mare* / un știr alb în mâini i-a dat / și s-a șters pe mâini curat (...) chica neagră-a pieptănat / în strai nou s-a îmbrăcat, / la icoane *s-a-nchinat* etc.” Expresiile subliniate atestă tocmai ceremonialitatea momentului, insistând pe ideea de puritate și de purificare, de noutate, de început. Nici actul final – făcutul pâinii – nu este lipsit de o notă deosebită, cu certe implicații rituale. Cea care face pâinea este o babă „bătrână și slabă / babă din cele bătrâne / care știu rându-l la pâine” unde simțim o evidentă trimitere la ideea de tradiție, de continuitate, dar și la aceea de puritate, de ins ales, deosebit, unic.

Un ultim cuvânt despre poezia colindelor; categorie bogat reprezentată în folclorul românesc, colindele înfățișează o situație deosebită din perspectiva raporturilor lor cu ritualul. Ne referim desigur la colindele laice propriu-zise care, cum se știe, alegorizează realitatea și o proiectează asupra beneficiarului, exercitându-și în acest fel funcția de urare, primordială. Nu vom stăru-i cu analiza asupra acestei categorii considerând că orice exemplu am lua în discuție (colinde de gospodar, de flăcău, de fată, profesionale etc.) aserțiunea de mai sus ar fi verificată.

De altfel, toate cele expuse până aici nu reprezintă altceva decât niște posibilități de a privi relația textului folcloric cu actul folcloric global. Discuția a fost limitată, deliberat, la un singur aspect al acestei relații – raportul poeziei cu ritualul – deși în realizarea actului folcloric global sunt implicate fără îndoială și alte elemente (mituri, credințe etc.). Valabile nu numai la nivelul exemplurilor citate, observațiile de mai sus se pot extinde și asupra altor categorii ale poeziei obiceiurilor. De data aceasta limitarea este necesară, atâta timp cât nu a fost adusă în discuție și poezia nelegată de obiceiuri; probabil nici nu ar fi servit demonstrației. Ceea ce nu înseamnă că textele din această categorie – balade, basme, doine – nu pot fi supuse unei astfel de analize integratoare, globale, pe care cercetările ulterioare o vor realiza.

NOTE

1. R. Wellek-A. Warren, **Teoria literaturii**, E.L.U., Buc., 1967, p. 187.
2. Northrop Frye, **Anatomia criticii**, Edit. Univers, Buc., 1972, p. 14.
3. R. Wellek-A. Warren, **op. cit.**, p. 189.
4. S. Iosifescu, **Configurație și rezonanțe**, Edit. Eminescu, Buc., 1973, p. 91 — 131.
5. Al. Dima, *Conceptul de artă populară*, în vol. **Arta populară și relațiile ei**, Edit. Minerva, Buc., 1970, p. 19.
6. L. Blaga, **Elogiu satului românesc** (extras), 1937, p. 16.
7. I. M. Lotman, **Studii de tipologie a culturii**, Edit. Univers, Buc. 1974, p. 18.
8. Idem, p. 20.
9. Idem, p. 28.
10. Idem, p. 30.
11. Idem, p. 33.
12. Idem, p. 36.
13. Idem, p. 38.
14. Ibid.
15. R. Niculescu, **Considerații pe marginea anonimatului creației populare**, în R.E.F., nr. 4—5, 1964, p. 351.
16. cf. Al. I. Amzulescu, **Cântece bătrânești**, Edit. Minerva, Buc., 1974, p. XXVI.
17. C. Brăiloiu, *Versul popular românesc cântat*, în **Opere**, vol. I. Edit, Muzicală, Buc., 1967, p. 18.
18. Idem, p. 21.
19. Idem, p. 18.
20. Idem, p. 75; pentru consecințele acestei relații asupra rimei vezi N. Constantinescu, **Rima în poezia populară românească**, Edit. Minerva, Buc., 1973, p. 77.
21. cf. C. Brăiloiu, **op. cit.**, p. 79; vezi și N. Constantinescu, **op. cit.**, p. 83—92.
22. B. Eihenbaum, *La théorie de la méthode formelle* (1925), în vol **Théorie de la littérature, textes des formalistes russes, réunis, presentes et traduits par Tzvetan Todorov**, Paris, 1965, p. 37; vezi și trad. rom. recentă, B. M. Eihenbaum, Teoria „metodei formale”, în vol. **Ce este literatura? Școala formală rusă**, Antologie și prefață de Mihai Pop, Note bibliografice și indici de Nicolae Iliescu și Nicolae Roșianu, Edit. Univers, Buc., 1983, p. 43.
23. P. Bogatârev-R. Jakobson, *Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens*, în vol. **Donum Natalicium Schrijnen, Nijmegen-Utrecht**, 1939, p. 900—913; republicat în R. Jakobson, *Selected Writings*, IV, The Hague, Paris, 1966 și în P. Bogatârev, **Voprosi teorii narodnogo iskusstva**, Moskva,

- 1971; vezi și trad. rom. P. G. Bogatârev-R. Jakobson, *Folclorul ca formă specifică a creației*, în vol. **Ce este literatura?** Edit. Univers, Buc., 1983, p. 462—472. 24 Idem, p. 465 (în trad. rom.)
24. Idem, p. 465 (în trad. rom.)
25. Ibid.
26. Ibid.
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. M. Pop, **Caracterul formalizat al creațiilor orale, în Secolul 20**, nr.5, 1967, p. 157; vezi și M. Pop-P. Ruxăndoiu, **Folclor literar românesc**, E.D.P., Buc., 1976, p. 78-97.
31. P. Bogatânev-R. Jakobson, *art. cit., loc. cit.*, p. 470.
32. cf. Cl. Lévi-Strauss, **Le Cru et le Cuit**, Plon, Paris, 19.f,4, p. 205. 33 M. Pop, *art cit.*, p. 156.
34. M. Pop-P. Ruxăndoiu, **op. cit.**, p. 91.
35. S. Ispas-D. Truță, **Propuneri pentru catalogul liricii orale românești**, în R.E.F., tom. 19, nr. 2, 1974, p. 115.
36. D. Caracostea-Ov. Bârlea, **Problemele tipologiei folclorice**, Edit. Minerva, Buc., 1971, p- 32.
37. Alan Dundes, **The Morphology of North American Indians Folktales**, F.F.C., 195, Helsinki, 1964.
38. Gh. Vrabie, **Folclorul. Obiect – principii – metodă - categorii**, Edit. Academiei R. S. România, Buc., 1970, p. 140; în ceea ce privește conceptul de *non-variante* acesta este concretizat într-o altă lucrare a autorului în care se citează mai multe variante ale **Mioriței** care „reproduc în întregime ori quasitotal arhetipul descoperit de Al. Russo și publicat de V. Alecsandri. Nu ne putem opri asupra lor, fiind reluări aidoma ale arhetipului. Multe dintre ele sunt vizibile memorizări, simple reproduceri ale poemei după manuale, informatorii fiind ori elevi ori absolvenți ai diferitelor școli” (Gh. Vrabie, **Poetica Mioriței**, Edit. Academiei R S. România, Buc., 1984, p. 132-133).
39. Ovid Densușianu, *Folclorul. Cum trebuie înțeles*, în vol. **Viața păstorească....** E.P.L., Buc. 1966, p. 50.
40. Al. Dima, **Arta populară și relațiile ei**, Edit. Minerva, Buc., 1971, p. 149.
41. Tudor Vianu, **Estetica**, E.P.L., Buc., 1968, p. 187.
42. A. M. Hocart, **The Life-giving myth**, London, 1952.

43. R. Wellek-A. Warren, **Teoria literaturii**, E.L.U. 1967, p. 265.
44. Cl. Lévi-Strauss, *Religions comparées des peuples sans écriture*, în **Problèmes et méthodes d'histoire des religions**, Paris, 1968.
45. V. I. Propp, **Rădăcinile istorice ale basmului fantastic**, Edit. Univers, Buc., 1973, p. 21.
46. Cl. Lévi-Strauss, **Antropologie structurale**, Plon, Paris, 1958 ; vezi trad. rom. **Antropologia structurală**, Edit. Politică, Buc., 1978, p. 252.
47. idem, **L'Homme Nu**, Plon, Paris, 1971, p. 571.
48. idem, **Le Cru et le Cuit**, Plon, Paris, 1964, p. 343.
49. Mihai Pop, **Considerații etnografice și medicale asupra călșului oltenesc** (extras), Institutul de Igienă și Sănătate Publică, Buc., f.a., p. 222.
50. Pentru detalii și bibliografie vezi N. Constantinescu, **Fișe pentru un dicționar de folclor** (III), în A.U.B., **Limba și lit. română**, anul XXXII, 1973, p. 18-20.
51. P. Ruxăndoiu, **Formele descriptive ale poeziei riturilor agrare**, „A.U.B.”, Seria științe sociale-filologie, vol. 28, anul XII, 1963, p. 120.
52. Dumitru Pop, *Plugușorul-sinteză folclorică românească*, în **Studii și comunicări**, I, Sibiu, 1982, p. 155.
53. Vezi de ex. T. T. Burada, **O călătorie în Dobrogea**, Iași, 1880, idem, **Istoria teatrului în Moldova**, vol. I, Iași, 1915; L-A. Candrea, *Caloianul* în vol. **Iarba fiarelor**, Buc., 1928; G. Ivănescu, *O influență bizantină sau slavă în folclorul românesc și în limba română: caloianul*, în **Folclor literar**, vol. I. Timișoara, 1967.
54. Cf. W. Ljungman, **Traditionswanderungen Euphrat-Rhein**, F.F.C., Helsinki, 1938.
55. Pentru bibliografia problemei vezi D. Pop, *Contribuții la studiul Caloianului*, în **Studii și comunicări**, Sibiu, 1981, p. 7-26; N. Constantinescu, **Fișe pentru un dicționar de folclor**, (III), în A.U.B., **Limba și lit. română**, anul XXXII, 1983, p. 17-18.
56. Cl. Lévi-Strauss, **Gândirea sălbatică**, Edit. Științifică, Buc., 1970, p. 175.
57. **Sub zare de soare. Folclor poetic din comuna Oltina**. Culegere și studiu introductiv de N. Constantinescu și V. Gusciac, CJCES, Constanța, 1973, p. 119-120.
58. I. M. Lotman, **Lecții de poetică structurală**, Edit. Univers, Buc., 1970, p. 42.
59. vezi în acest sens Ov. Bârlea, **Colindatul în Transilvania**, în A.M.E.T. (1965-1967), Cluj, 1969; idem, **Folclorul românesc I**, Edit. Minerva, Buc., 1981; C. Mohanu, **Colindatul în Țara Loviștei**, în R.F.F, tom. 15, nr. 4-5-6, 1970; Traian Herseni, **Forme străvechi de cultură populară românească**, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1977; pentru latura comparativă vezi Petru Caraman,

Colindatul la români, slavi și la alte popoare, Edit. Minerva, Buc., 1983.

- 60. Marian Buga, **Tipuri de structuri compoziționale în colindele românești**, în R.E.F., tomul 14, nr.1, 1969, p. 51.
- 61. Vezi de ex. S.Fl. Marian, **Nunta la români**, Buc., 1890.
- 62. G. Dem. Teodorescu, **Poezii populare române**, Buc., 1885, p. 173 și urm.
- 63. Marin Buga, *Structura compozițională – criteriu de diferențiere a genurilor populare*, în **Folclor literar**, vol. II, Timișoara, 1968, p. 148.
- 64. Mihai Pop, *Mitul mării treceri*, în **Folclor literar**, vol. II, Timișoara, 1968, p. 87.